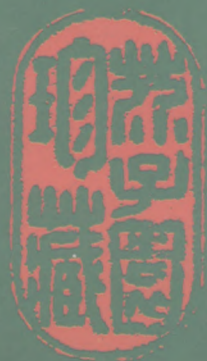

芥子園畫傳彩色重印版

芥子園

清·宇內諸名家合訂

蘭竹梅菊

畫傳集

清・宇內諸名家合訂

芥子園畫傳集

蘭竹梅菊

訂合家名諸內字

繡水王

司肉突
直節艸

摹古

畫傳二集

梅蘭譜

鞠竹譜

金陵芥子園重鐫

《芥子園畫傳》蘭竹梅菊譜重印序

王伯敏

《芥子園畫傳》是我國自十七世紀下半葉以來影響至深的一部繪畫教科書。它使不少初學繪畫者受到了切切實實的教益。

《芥子園畫傳》，俗稱「芥子園畫譜」，簡稱「芥子園」，先後編印出版共四集。

《芥子園畫傳》初集，有「畫學淺說」，「樹譜」，「山石譜」，「人物屋宇譜」，「摹仿名家畫譜」等五卷。秀水王概（安節）編集，前有戲曲家李漁序。刊於康熙十八年，歲次己未，即公元一六七九年。

《芥子園畫傳》二集，分「蘭譜」，「竹譜」，「梅譜」和「菊譜」。這四譜的編成，主要工作雖然由王概及其兩弟王蓍和王臬負責，但也得到了諸昇，王蘊兩位畫家的力助。二集刊於康熙四十年，歲次辛巳，即公元一七〇一年。時隔八十多年後，至乾隆四十七年，歲次壬寅，即公元一七八二年，又由「金閭書業堂重鑄」，世稱「壬寅金閭本」。我的書樓，藏有「壬寅」這個本子，而且還是一部試印本，內尚有多字未刻而呈黑方塊；又多數畫頁的刷印，正在定版套試；個別畫頁，還見有刻

工手描的彩色筆迹。作爲版本研究，自然非常難得。「壬寅金閨本」發行時，由於刻印兩者均「不遜」康熙辛巳本，所以「暢銷大江南北」，曾使書商「獲利至厚」。到了嘉慶五年，歲次庚申，即公元一八〇〇年，這部二集，又由「芥子園煥記重鐫」，由於印數多，成爲有清一代的「通行本」。現在由福建美術出版社重印出版的這部「蘭」，「竹」，「梅」，「菊」譜，就是根據嘉慶的這部「通行本」來印制的。經細細校閱，內有數頁，刻印雖不及乾隆「壬寅金閨本」之精，但是，總的看來，這個本子，仍有它的特色，甚至有些刷印，「操帚自然，點染生韻」，竟有勝於「壬寅」本者。過去有人評嘉慶「通行本」有「異趣」，不無道理。

《芥子園畫傳》三集，與二集的編印，幾乎同一時期。三集分「花卉草蟲譜」和「花卉翎毛譜」。編繪之時，王概之外，其弟王蓍出力較多。當時因爲乏資，印數較少。至於四集，內容爲人物，與二、三集初印本的刻印時間，相距百余年之久，事實上與「芥子園」的主人已無關係，所以向有「僞托」之說，這裏就不加詳述了。四集刊於嘉慶二十三年，歲次戊寅，即公元一八一八年，後來四集有翻印本，更是庸俗不堪，遠不能與前三集媲美了。

《芥子園畫傳》前三集，王概參考明末李流的畫本增輯而成。李本原四十三頁，王本增至一百三十三頁。畫傳的三個集子之所以問世，一是王概兄弟等不辭辛勞，夜以繼日的編繪；二是刻工精心操刀，印工認真操帚；三是李漁及其女婿沈因伯的熱心資助。畫譜爲水印木刻，是我國繼明末《十竹齋書畫譜》之後又一部彩色精印的畫冊。這部畫冊，不僅給讀者以欣賞，還給初學者以入門的引導。自其出版以來，迄今三百年左右，誠如雄州余椿所說，該譜「雖按古法，實出新裁」，「使學者如獲暗室一燈，大有裨於後進」，因此，「紙貴三都」，在藝林中廣而流播。近代畫家如齊白石，黃賓虹，溥心畬，以至徐悲鴻，劉海粟及潘天壽等，無不以《芥子園畫傳》爲學畫的啓蒙讀物。便是我在少時，也曾手捧一冊，讀之又讀。不過我初見的本子，并非彩色的水印木刻本，却是印刷不佳的單色石印本，及到就學於上海美專，我所見到的也還是光緒十年鴻文書局的翻印本。事實上，《芥子園畫傳》的水印木刻本，到了清末，市肆脫銷，所以很少有人能見到這部畫譜的「廬山真面目」。

《芥子園畫傳》既有「學畫淺說」，又有多種畫法的分解，更有大量可供臨寫

的範本，確是近古繪畫教本的代表作。若作爲藝術品來欣賞，這又是具有東方藝術特色的彩色套印的版畫冊。畫傳從繪刻到刷印，認真非凡，誠如「合集例言」所說：畫譜「加意鏤鏤，覃心渲染。間有握管所未及所，提刀者及之；提刀所未及者，操帚者及之。以致一幅之色。分別後先凡數十板。有積至踰尺者，一板之工，分別輕重，凡數十次，有印至移時者」，足見繪、刻、印三者，重輕斟酌盡善，配合相宜。盡管時代的發展，繪畫藝術的不斷提高，新的美術教本也不斷出版，但是，作爲對一種歷史文化的回顧，對傳統繪畫學習的借鑒，這部數百年前精心策劃并精印的繪畫教本，仍有着重印的必要。

《芥子園畫傳》的編纂，描繪，刻印之地是在南京的「芥子園」，故是書此命名。芥子園是李漁的別墅，李氏曾自云：「金陵別業，地止一丘，故名芥子」。想不到這個「一丘」之地，居然成爲一部深有影響的美術教科書的發源地。際此這部畫傳的二集，即蘭、竹、梅、菊譜將重印出版，自爲我國書林佳音，茲承出版社編輯委我以序，故撰千余字，無非爲這部重印本作一注解而已。一九九六年三月十二日於杭州西湖畔之半唐齋。

畫傳合編序

鄉也余為芥子園摹撫

畫傳初編成而沈子因

伯持政於其外舅李先

生笠翁翁養疴吳山拍
案狂喜曰余以穀稼高
攬城郭舉凡湖山之納
光景而涵煙霏朝夕陰

晴變態不測自憾未能
吮毫就墨者得是足傳
我心矣々々歷世餘
稔將旣清此芥子園葉

三易主而是編遐邇爭

購如故印芥子園如故

信哉書以人傳人傳而

地與俱傳矣且後寓內

嗜者盡跋首望問者二

編否否沈子用伯西生

其翁壻藏弄花卉蟲鳥

名雋諸作畫若牛腰俾

余暨多年司直兩弟經

營臥寓余嘆其不捨鄙

野姓字尤締文裁十年

未初終名聞名髮白

盡落相与重經舊絳省
足每考遂為編定而仍
標曰芥子園畫傳壹若
唐陵羅長源沁著錄史

世不曰廬陵路史而曰

西湖路史未以屬陳卧

子多湖上誌子習尚功

有所歸了編中譜得蘭

竹樞菊以為子編溪譜
得山花隄卉以及草蟲
翎羽之屬為後編凡當
馬首載者誌說起年諸

式以便初學沈子聲公

書畫不惜重資遠近刻

刷能令觀思入發精磨

歷工余嘗謂畫花卉難

於山水即登之絹素尚
多笨本矧從梨棗間覓
生活耶及雕鐫工竣而
牛毛蠲絲層澹疊暈老

嫩沙深旁見偶出舞出

意外亦為拍案狂喜第

憾未得起望為與是之

同為稱賞乃或謂余盡

仲舉於文湖州然不如
於湖少而如於李頗蘭
菊盛於趙吳興然不始
於吳興而如於殷仲容

點畫盡梅寒於花充山

釋仲仁然不如於仲仁

而始於滕昌祐翎羽蟲

魚咸於徐熙然不如於

徐邈而始於薛稷邊寫
未識層累而上更有所
昉乎余曰蓋皆昉於古
風人也試觀三百篇中

穠若桃李
細及蘋蘩蒲

荷鬱蓂為
桑標楸之

不備
鳴雉鳩
倉庚燕

雁
莎鷄
蜂蠋
鳴蜩
阜螽

各一不取而或扶其形

勢或寫其聲響物性物

情一之過省非極古今

天下之寫生能事乎其

次則爾雅分門別類甚

次則騷標舉託喻此

三書者實天地間之一

大花卉翎羽譜系也余

當作盡含穎屬思於集
就時急取而紬繹便亦
十指拂々奮然湧出及
作他詩文未就亦急呼

桑翰濯灑小物一二頁

隨之情興勃生淋漓滿

志無他所以借古人之妙

筆用以啟發心骨者若

汲水必需綆蓋也元作
是首垂在筆次用墨丹
黃其後爲者如沈子尚
而斛絕曰不特於習花

卉蟲鳥者不以不傳

秘并教作詩若文者出

看津逮而尤始終不忘

先外舅与芥子園都外

恒情可友子證以西湖
之傳跡史余曷嘆非跡
史不足以傳西湖其續
水弁芥子園之謂乎余

慙惶斯言

康熙辛巳歲仲秋望日

湖仲王際年題

畫傳合集例言

一畫傳初集成。友婦翁李笠翁先生一見而喜。謂
向來畫山水家不傳之奧理。可以意會。難以言
宣者。今且登之棗梨。公之天下。是誠洩天地之
秘矣。然此不過畫之一種耳。宇宙至大。何所不
有。凡一草一木。飛鳥昆蟲。古人各擅一長。名重
於時者。不可勝紀。亦能登之棗梨。公之天下。豈
非天壤間一大愉快事哉。友爲是竭力訪輯。凡
故家遠道。莫不蒐求。幸名畫如林。可供鑒賞。但

畫中渲染精微。全在輕清淡遠。得其神妙。可以
筆臨於紙者。自不可刀鐫於板。可以刀鐫於板
者。自不能必其渲染之輕清淡遠於紙。因是踟
躕。不覺有束手技窮之嘆。豈天地必欲秘此奧
理。不欲傳耶。必須鐫者。能以刀代筆。得其飛揚
筆法。印者能以帚作染。得其輕清染法。則筆墨
之秘傳矣。遂博訪善手。十有八年。始得其人。加
意鐫鏤。覃心渲染。間有握管所未及者。捉刀者
及之。捉刀所未及者。操帚者及之。以致一幅之

色分別後。先凡數十板。有積至踰尺者。一板之工。分別輕重。凡數十次。有印至移時者。每一圖出。不但嗜好者見之。擊節稱羨。卽善畫者見之。莫不嘖嘖許可。是集所載。以草木花卉爲君。而草木中。如春之蘭。夏之竹。秋之菊。冬之梅。古今人專工一種者。美不勝收。因輯爲前編。友竊咲世俗壁懸圖畫。必拘四時。今編是刻。豈尤而效之耶。偶區別分帙。適相符耳。繼此則草本花卉。附以草蟲木本花卉。附以飛鳥。輯爲後編。辛巳。

春初鳩工於秣陵僧舍。至秋菊開殘。嶺梅初放。歷四時而後成書。真心同板鏤。印得心傳。不辭艱苦。識者鑒之。

一王蘊菴。諸曦菴。武林名宿也。聞畫傳二集之請。兩先生白髮蕭蕭。欣然任事。三年乃成。蘭竹二種。俱曦菴所作。蘊菴佐之。蘊菴尤工花卉。名冠兩浙。故花卉一冊。獨出蘊菴之手。昔先大人雲。將公喜植梅。至今抱青閣小園。尚存百餘樹。先叔頴良公喜栽菊。每至花放。觀者如堵。蘊菴兼

好之值二花開時。凌霜踏雪。黎明而至。夜分始歸。自謂花之精神。其妙於曉風承露。淡月籠烟。故蘊菴於梅菊二種。得心應手。各爲一冊。今兩賢之返道山。十餘年矣。友徵輯書畫。亦歷十有八年。宇內望有成書。久而愈切。因欲刻期付梓。先是畫傳初集。乃老友王子安節定正摹古。是集仍託安節昆仲爲之。篤念世好。亦欣然首肯。時值其仲弟宓草楚歸。共襄是事。計蘭竹梅菊二百二十餘葉。宓草刪其可刪者。半增其不可

不增者亦半。至草木花卉中。附飛鳥昆蟲二百三十餘葉。宓草倣蓐。增入者十之七。每冊未成。鈎勒影摹各色。上之棗梨。則其季弟司直綜理之。每冊將成。折衷於安節。品隲編定。是集也。友不憚寒暑。凡一花一草一字一句。雖汗揮如雨。指凍如鋸。必就宓草摹。今証古斟酌盡善。始付剞劂。昔顧虎頭於義熙中。世稱三絕。是書行世。僉謂王氏三絕云。

一自有圖畫以來。以迄魏晉。雖字畫各極其妙。畫

圖中。尚未有題咏。唐人始標姓氏。或以年月至宋元字畫兼優者。始落筆成章。淋漓滿紙。過於往古。茲刻古今題句。上自晉唐。下及元明。或詩或詞。或賦或贊。皆擇其與畫吻合。或原有佳句。存其真本。或未嘗題咏。代乞名書。或只標題四字。或書臨倣前賢。至字法諸體悉備。剗刷纖毫。不失務期書畫並臻美善。

一古人作畫。多不署姓氏。有於樹根石隙中。作押字者。有密作小楷姓氏。望之如樹石皴紋者。降

自五代以及宋元。始明署姓氏。明亦因之。是刻畢。集名畫。有既求名人題咏。不及復載姓氏者。有工於畫。遜於書者。有閨秀不欲署名者。皆誌以印記。用垂不朽。

一從來繪事。非箕裘遞傳。卽青藍授受。自畫傳初集行世。寰區以內。盡知圖寫山水。人人可學。而至是集所載。曰蘭。曰竹。曰梅。曰菊。曰草本花卉。曰木本花卉。曰昆蟲。曰飛鳥。凡八種。分爲前後二編。冊分上下。上册首詳畫法源流。使人知所

始次詳書法歌訣使人知所宗次詳起手各式使人知握管從事下冊徧倣古今名畫全幅使人知所師承慧心人一見而解行看闔閣揮毫童蒙善畫是亦文明之世黼黻太平之小補焉一繪事非渲染不爲工是集凡錘綠研朱漂青傅粉數十事不吝金針詳明詮釋載於後編則用色渲染未有不盡善者矣

一四方風氣不同好尚各別文人韻士有嗜淡雅寫意者有嗜鈎勒精工者古人作畫原分兩途

是集二美兼收。庶幾雅俗共賞。

一舊本花卉圖畫。有止用墨印者。有稍知用色渲染者。非麤惡鄙俚。卽陳陳相因。豈曰習見不鮮。亦屬爲法未善。是刻王諸五先生。後先臨摹。竭文人之能事。罄今古之奇觀。盡美盡善。彙成全書。米家書畫船。何足道耶。

一王諸五先生。不憚任勞。編輯宇內文人書畫。幾二十年。友不惜重費。徧搆古人真本。充笥盈篋。以備鑒定。每一易成。凡臨摹未臻盡美。及精而

益求其精。退落書齋。及題寫詩詞。檢束盈箱。有如碎金斷壁。一一珍藏。以志著書之攻苦云。

一是書成後。本坊嗣刻甚多。祈字內文人不惜。染翰揮毫。藉光梨棗。或寄金陵芥子園甥館。或寄武林抱青閣書坊。當次第集腋成裘。珍如拱璧。謹將書目開列於左。

一畫傳四集

第一帙山水秘傳

備輯畫傳初集所未載

第二帙花卉秘傳

備輯畫傳二集三集所未載

第三帙生物秘傳

備輯鳥獸蟲魚從前所未載

第四帙寫真秘傳

傳神阿堵之學從來未有成議本坊已得秘傳
薄言公諸字內

一 琴譜會纂

古人原譜今人新調莫不備載

一 棋譜會纂

前人善本今人新譜莫不備載

一 書法會纂

四體精微津梁後學者備輯無遺

一 圖章會纂

秦漢印章并前人各譜以及名賢字畫所用擇其精妙可以爲
印法篆法刀法之章程凡有裨於鐫鏤者無不委曲詳盡

一 多能鄙事

事無巨細大而儒宦交資細而家居日用凡有裨於文人計窮
於幹全者廣蒐博輯以公同好

一 應酬苦海

文生乎情興酣筆落原有樂處奈生平未嘗謀面日索應酬不
日慶賀詩文即日祭章哀輓未識慶由何因哀從何日違心捉
誰苦惱萬千茲刻益語陳言盡爲刪革新詞舊句莫不徵求別
開捷徑揮毫拚得應酬不輟庶字內文人頗超苦海咸赴樂郊

一資治新書三集

資治新書初集二集。前已行世。三集續刊已久。旦夕告成一應。實蹟名爲伏祈。鑑賜。

西泠沈心友因伯氏謹識

嘉慶庚申清和月金陵芥子園重鐫珍藏

畫傳二集總目

宓草

繡水王

安節

摹古

司直

畫傳蘭譜

上冊畫法歌訣起手式

下冊古今諸名人圖畫

畫傳竹譜

上冊畫法歌訣起手式

下冊古今諸名人圖畫

畫傳梅譜

上冊畫法歌訣起手式

下冊古今諸名人圖畫

畫傳菊譜

上冊畫法歌訣起手式

下冊古今諸名人圖畫

青在堂蘭譜上冊目

畫蘭淺說

画法源流

畫葉秘密法

用筆墨法

五言蘭訣

畫葉層次法

画花法

雙鉤法

畫葉左右法

點心法

四言蘭訣

畫蘭起手撇葉式十六則

起筆第一筆

三筆破鳳眼

鼠尾

左折葉

三筆交鳳眼

釘頭

第二筆

二筆攢根鯽魚頭

螳螂肚

右折葉

右發五筆交互

起手二筆交鳳眼

三筆攢根鯽魚頭

意到筆不到

斷葉

兩叢交互

雙勾葉式三則

正發密葉

偏發稀葉

折葉

撇葉倒垂式

寫心式

七則

二花反正相背
正面全放
莖頭

二花反正相向
正面初放

二花偃仰相向
含苞將放

點心式

雙勾花式 十二則

全枝反正
二花右垂
二花分向
含苞將放

仰花反正
二花左垂
折瓣
含苞

偃花反正
二花並發
含苞初放

寫蕙花式 二則

墨花發莖

鈎勒花發莖

蘭

譜

蘭竹譜序

畫有六法蘭竹不與焉此古之幽人君子
寄于筆墨以舒性情好尚相同或擅一長
或兼二妙法以心傳意先法得煙雲雪月
風晴雨露之殊其景丘壑泉石荊棘野艸
之異其境淺深層次背向照應之變其局

是惟意在筆先而後能筆超法外雖然難
言矣傳墨竹始于王摩詰又云郭崇韜之
李夫人于窗間夜影得之又成都大慈寺
壁有張立墨竹則晚唐已有不起於五代
也黃筌父子崔白弟昆工緻入微淋漓揮
灑其餘事耳宋元以來文湖州蘇眉山趙

孟堅孟頫仲穆管仲姬吳仲圭柯九思倪
雲林皆善寫墨竹有并善墨蘭者獨鄭所
南畫蘭不作地坡其高潔人少及之他如
戴呂鮑夏趙雲門喬梓稱名家各不相襲
故爲世所宗予性疎嬾不耐鈎勒飛白一
體王蘊庵能之因屬圖數幅合成全譜以

問識者但限于紙丈竹尺蘭雖不足盡吾
長豈不藏吾拙哉

康熙壬戌中秋前二日錢塘諸昇題于南
山之煙霞精舍

青在堂畫蘭淺說

宓草氏曰。每種全圖之前。考證古人。參以己意。必先立諸法。次歌訣。次起手諸式者。便於循序求之。亦如學字之初。必先撇畫省減。以及繁多。自一筆二筆。至十數筆也。故起手式。花葉與枝。由少瓣以及多瓣。由小葉以及大葉。由單枝以及叢枝。各以類從。俾初學胸中眼底。如得永字八法。雖千百字。亦不外乎是。庶學者由淺說而深求之。則進乎技矣。

畫法源流

畫墨蘭自鄭所南、趙葵齋、管仲姬後，相繼而起者，代不乏人。然分爲二派。文人寄興，則放逸之氣見於筆端。閨秀傳神，則幽閒之姿浮於紙上。各臻其妙。趙春谷及仲穆以家法相傳，揚補之與湯叔雅則甥舅。媲美。楊維幹與葵齋同時，皆號子固，且俱善畫蘭，不相上下。以及明季張靜之、項子京、吳秋林、周公瑕、蔡景明、陳古白、杜子經、蔣冷生、陸包山、何仲雅輩出，真墨吐衆香，硯滋九畹，極一時之盛。管仲姬之後，女流爭

爲效顰至明季馬湘蘭薛素素徐翩翩楊宛若皆以
烟花麗質繪及幽芳。雖令湘畹蒙羞然亦超脫不凡。
不與衆草爲伍者矣。

畫葉層次法

畫蘭全在於葉。故以葉爲先。葉必由起手一筆有釘
頭鼠尾螳肚之法。二筆交鳳眼三筆破象眼四筆五
筆宜間折葉。下包根籜式若魚頭成叢多葉宜俯仰
而能生動。交加而不重疊。須知蘭葉與蕙異者。細柔
與粗勁也。入手之法略具於此。

畫葉左右法

畫葉有左右式。不曰畫葉。而曰撇葉者。亦如寫字之用撇法。手由左至右爲順。由右至左爲逆。初學須先順手。便於運筆。亦宜漸習逆手。以至左右兼長。方爲精妙。若拘於順手。只能一邊偏向。則非全法。

畫葉稀密法

葉雖數筆。其風韻飄然。如霞裾月珮。翩翩自由。無一點塵俗氣。叢蘭葉須掩花。花後更須插葉。雖似從根而發。然不可叢雜。能意到筆不到。方爲老手。須細法。

古人自三五葉。至數十葉。少不寒悴。多不糾紛。自能繁簡。各得其宜。

畫花法

花須得偃仰正反。含放諸法。莖插葉中。花出葉外。其有向背高下。方不重疊。聯比。花後再襯以葉。則花藏葉中間。亦有花出葉外者。又不可拘執也。蕙花雖同于蘭。而風韻不及。挺然一幹。花分四面。開有後先。莖直如立。花重若垂。各得其態。蘭蕙之花。忌五出如掌。指。須掩折。有屈伸勢。瓣宜輕盈。回互。自相照映。習久。

法熟得心應手。初由法中漸超法外。則爲盡美矣。

點心法

蘭之點心。如美人之有目也。湘浦秋波。能使全體生動。則傳神以點心爲阿堵。花之精微。全在乎此。豈可輕忽哉。

用筆墨法

元僧覺隱曰。嘗以喜氣寫蘭。怒氣寫竹。以蘭葉勢飛舉。花蕊舒吐。得喜之神。凡初學必先煉筆。筆宜懸肘。則自然輕便得宜。遒勁而圓活。用墨須濃淡合。柏葉

宜濃。花宜淡。點心宜濃。莖苞宜淡。此定法也。若繪色寫生。更須知正葉宜濃。背葉宜淡。前葉宜濃。後葉宜淡。當進而求之。

雙鉤法

鉤勒蘭蕙。古人已爲之。但屬雙鉤白描。是亦畫蘭之一法。若取肖形色。加之青綠。則反失天真。而無丰韻。然于衆體中。亦不可少。此因附其法于後。

畫蘭訣 四言

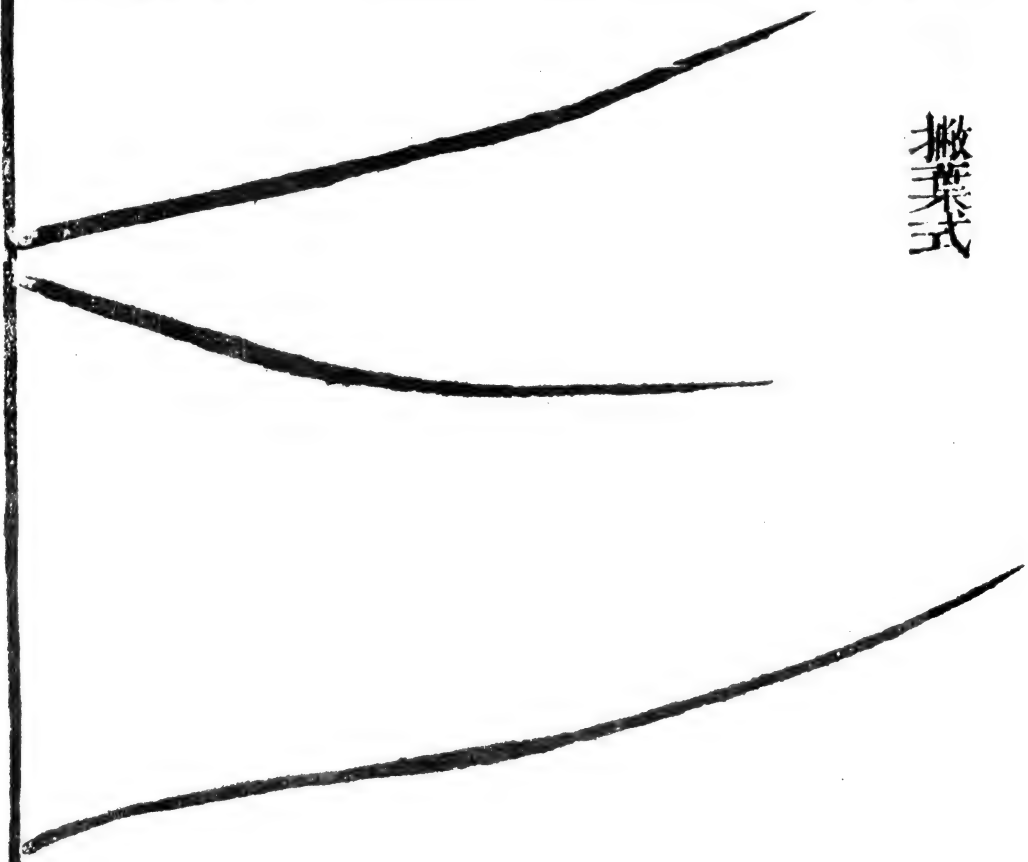
寫蘭之妙。氣韻爲先。墨須精品。水必新泉。硯滌宿垢。

筆純忌堅。先分四葉。長短爲玄。一葉交搭。取媚取妍。
各交葉畔。一葉仍添。三中四簇。兩葉增全。墨須二色。
老嫩盤旋。瓣須墨淡。焦墨萼鮮。手如掣電。忌用遲延。
全憑寫勢。正背欹偏。欲其合宜。分布自然。含三開五。
總歸一焉。迎風映日。花萼娟娟。凝霜傲雪。葉半垂眠。
枝葉運用。如鳳翩翩。葩萼飄逸。似蝶飛遷。殼皮裝束。
碎葉亂攢。石須飛白。一二傍盤。車前等草。地坡可安。
或增翠竹。一竿兩竿。荆棘旁生。能助其觀。師宗松雪。
方得正傳。

畫蘭訣 五言

畫蘭先撇葉。運腕筆宜輕。兩筆分長短。叢生要縱橫。
折垂當取勢。偃仰自生情。欲別形前後。須分墨淺深。
添花仍補葉。攢籜更包根。淡墨花先出。柔枝莖再承。
瓣宜分向背。勢更取輕盈。莖裏纖包葉。花分濃墨心。
全開方上仰。初放必斜傾。喜霽皆爭向。臨風似笑迎。
垂枝如帶露。抱蕊似含馨。五瓣休如掌。須同指曲伸。
蕙莖宜挺立。蕙葉要强生。四面宜攢放。梢頭漸綴英。
幽姿生腕下。筆墨爲傳神。

撇葉式

起手第一筆

起手二筆交鳳眼

鼠尾

凡画蘭不可葉葉
相勻隨筆撇去不
妨若斷若續意到
筆不到或麤如螳
螂肚或細如鼠尾
輕重適宜得心應
手各盡其妙

二筆攢根鯽魚頭

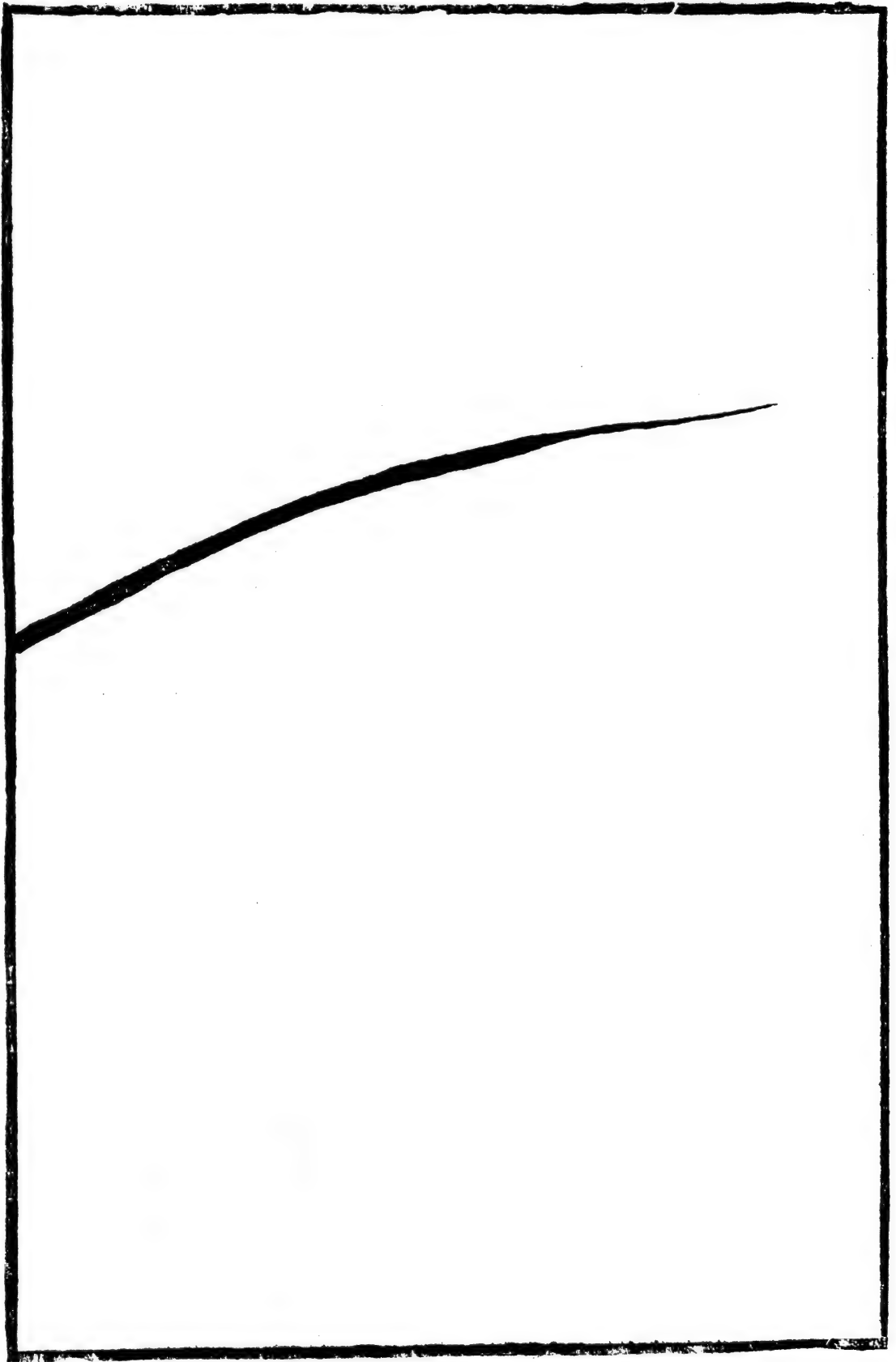
右折葉

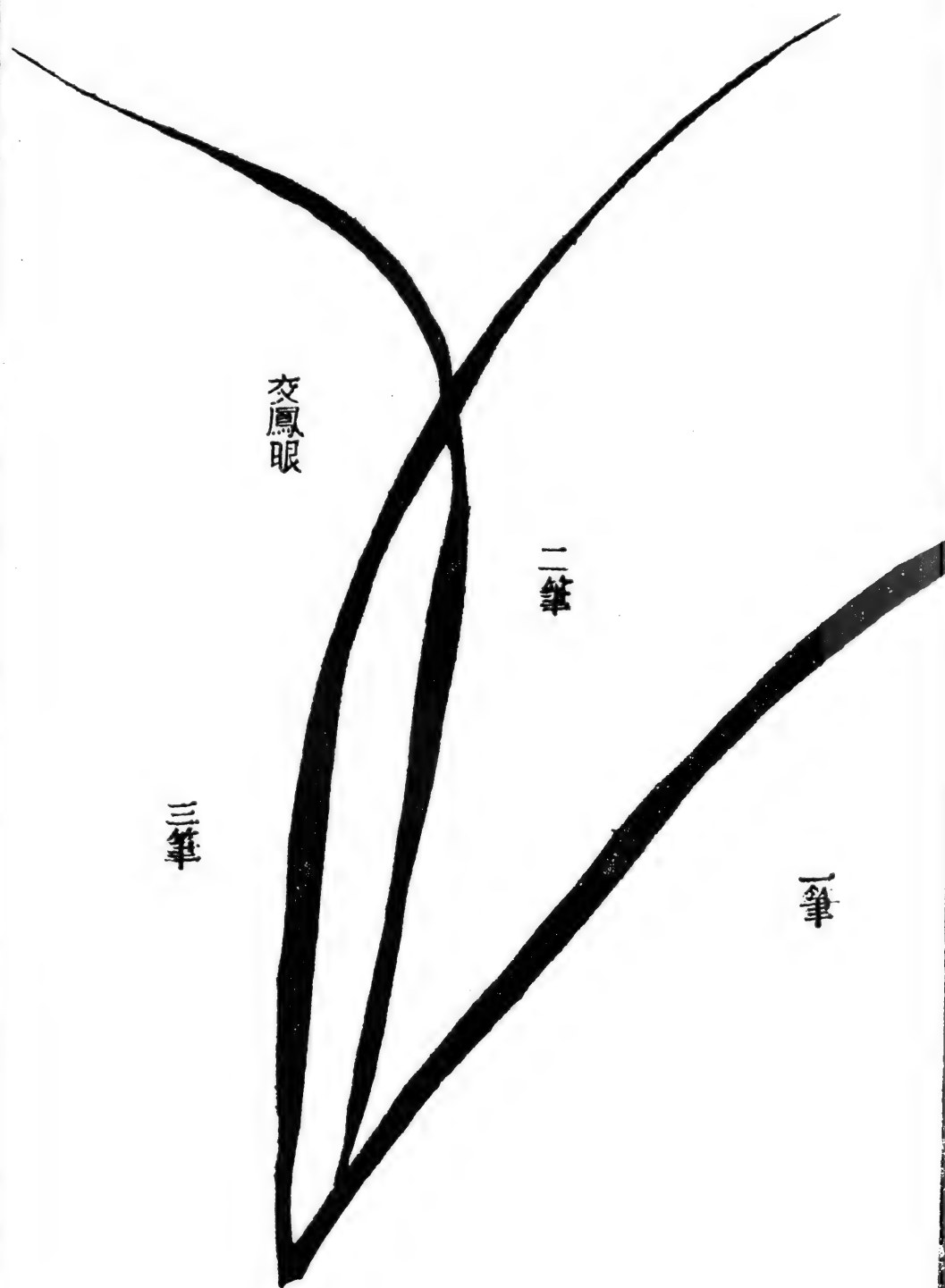

左折葉

斷葉

右發五筆交互

前起筆一筆至三
筆皆自左而右爲
初學者順手易撇
故也茲作右發式
以便由易而難循
次以進凡兩蘭須
攢根雖多至數十
葉不可勻更不可
亂濃淡得宜穿插
得所是在神而明
之

兩叢交互
凡兩叢須知有賓有主
有照有應於半空處著花
根邊小葉一名釘頭不可
太多孰極自能生巧

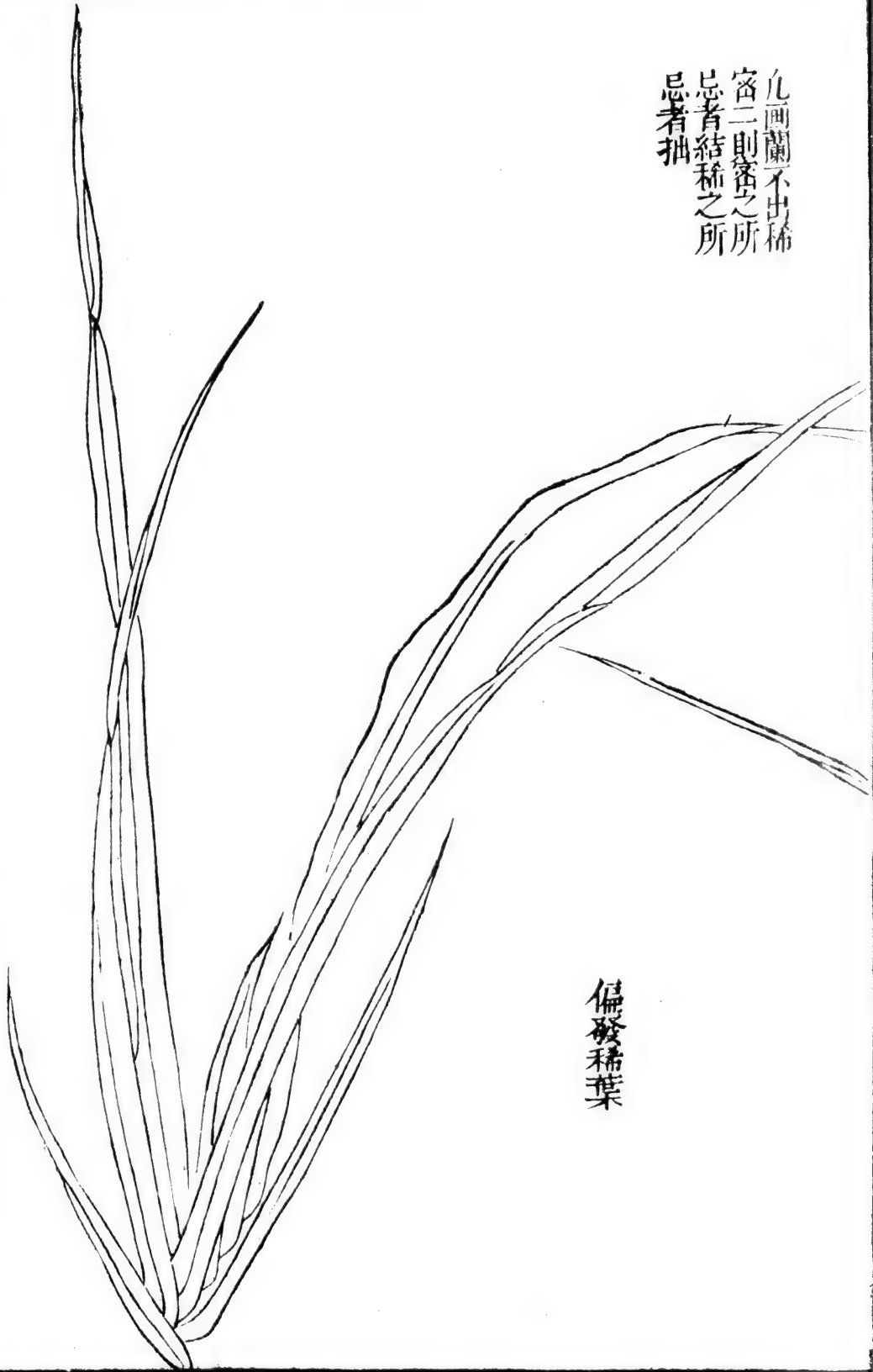
雙勾葉式

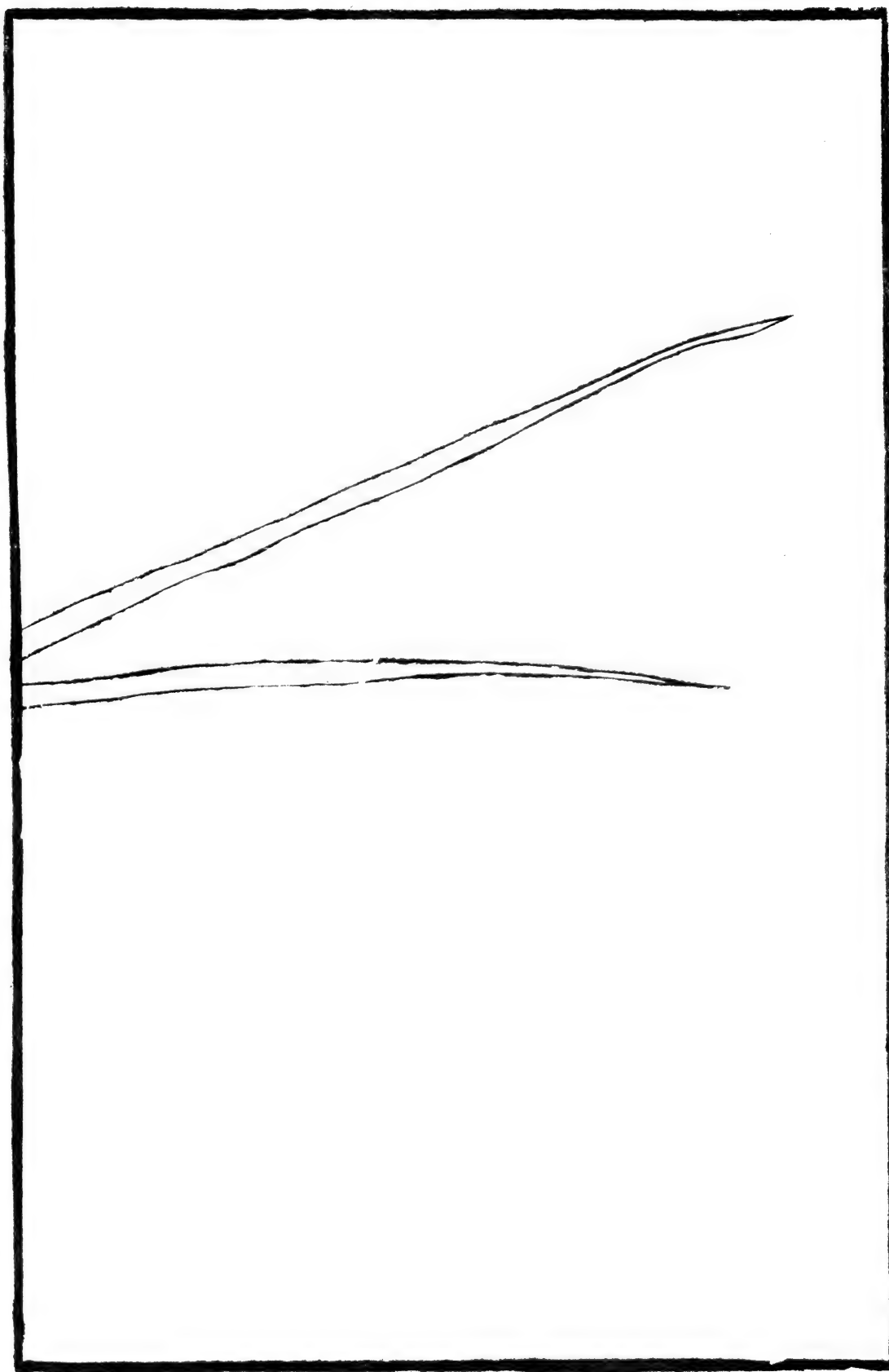
正發密葉

凡蘭不出稀
密二則密之所
忌者結稀之所
忌者抽

偏發稀葉

折葉以勁折取勢
須剛中帶柔折中
帶婉

撇葉倒垂式

鄭所南圖蘭多作懸岩下垂此
蕙葉也凡圖蘭須分草蘭蕙蘭
閩蘭三種蕙葉多長草蘭葉長
短不等閩蘭葉潤而勁草蘭春
芳閩蘭夏秀綠春蘭葉多嫵媚
之致故文人多圖之

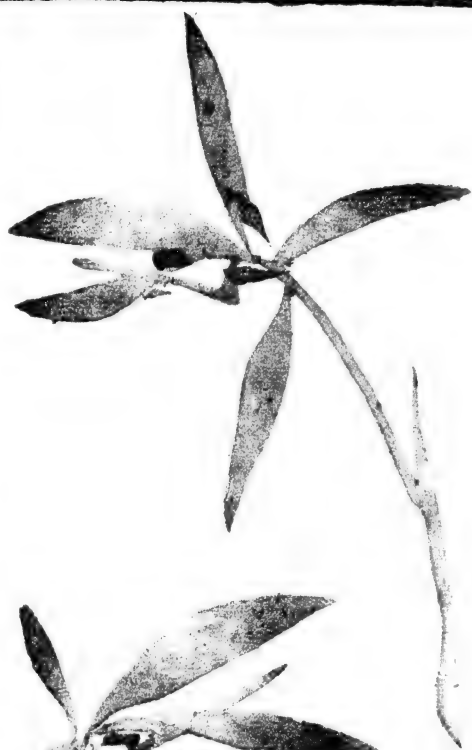
蘭譜

上冊十

寫花式

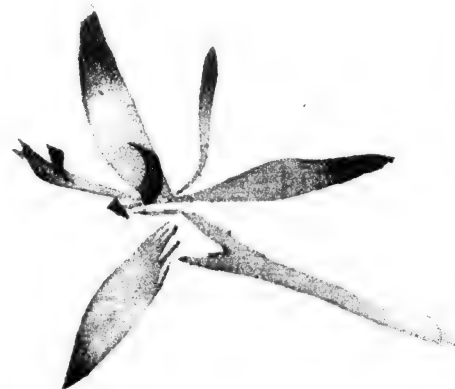
二花反
正相背

二花反
正相向

二花偃
仰相向

寫花必須五
瓣為則瓣之
潤者正向瓣
之狹者側向
點心以濃墨
正中是正面
兩脅露出中
瓣是背面點
側處是側面

正面全放

正面初放

含苞將放

並頭

點心式

蘭心三點如心
字或正或反或
仰或側惟相蘭
瓣所宜用之此
定格也至三點
有帶爲四點者
遇隔瓣及衆花
中恐蹈雷同不
妨破格蓮花點
心同此

三點兼四點格

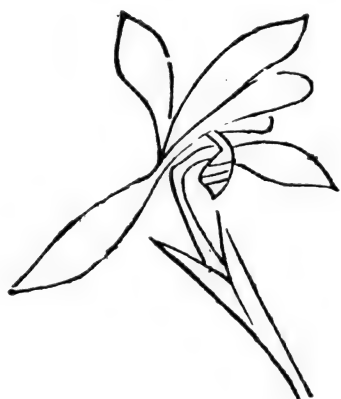
三點正格

四點變格

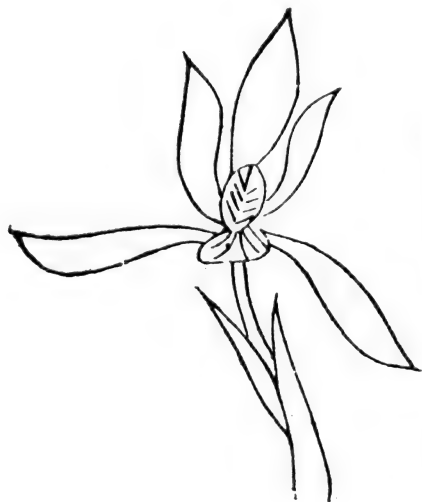

雙奇花式

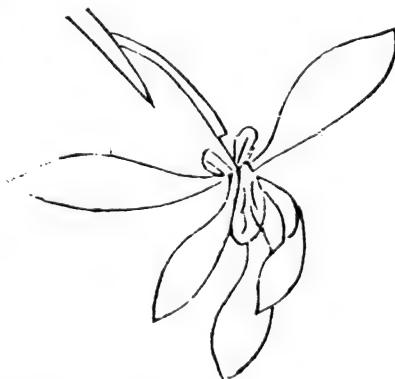
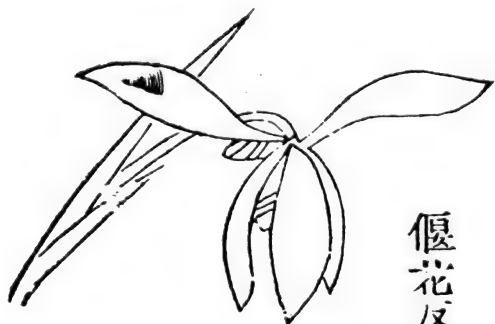
全放反正

仰花反正

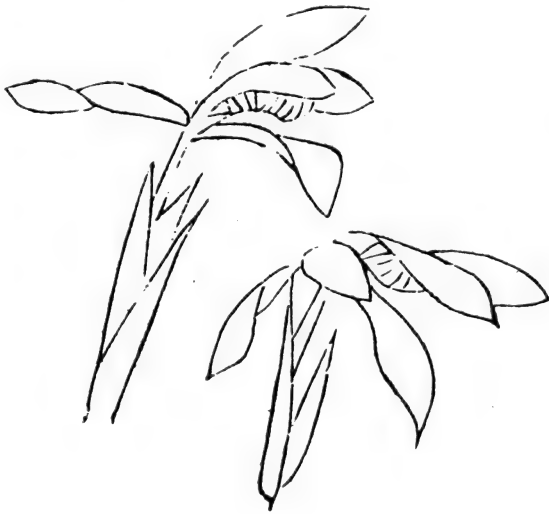
偃花反正

二花左垂

二花右垂

二花並發

二花分向

折瓣

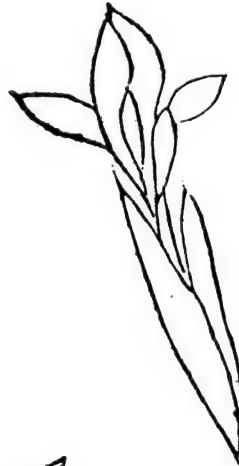
寫蘭蕊有二
筆三筆四筆
之不同其莖
發自苞中與
花一理

含苞將放

含苞初放

含苞

墨花發莖

蘭譜

上冊十四

钩勒花聚莖

青在堂蘭譜下冊目

蘭譜

迎風墨蘭

錫山王閑筆

數筆小蘭

倣馬湘蘭法

雙鉤細蕙

倣馬麟画法

露根墨蘭

擬鄭所南筆意

着色建蘭

蘊菴玉質寫

帶露墨蕙

學趙吳興

折葉墨蘭

白陽山人筆

雙鉤垂蘭

臨文衡山

竹畔墨蘭

遐生阮年寫

無骨色蘭

王質微徐文長法

舞風墨蕙

倣六如居士

竹下墨蘭

王穀祥四

倚石墨蘭

仍菴戴有寫

石邊墨蕙

臨徐青藤筆意

正面墨蘭

曦菴諸升寫

臨流墨蘭

何其仁寫

宋之槩先長老善畫梅文湖州善畫竹已傳有梅林
二譜同時趙彞齋僧仲孺鄭所南俱善畫蘭而蘭無
譜考所南曾作蘭卷諸類悉備自標曰全是君子絕
無小人非蘭譜而何故嘉禾李太僕君實作芥與方
樵逸欲託之訪搜古本輯梅竹及蘭爲三譜亦未見
成書也予爲芥子園畫傳二集先編蘭譜冊增逸林
諸曰如鹽官王文蘊所摹古本以爲之自趙鄭二
公創始君實欲譜而未成諸王二君成圖而未錄今
子成之芥子園錄之後先皆屬越人由繼蘭亭之勝
亦爲佳話矣 平已修禊日繡水王蒼識

錫山五問

仿馬湘蘭法

傲馬
鹿
軒
畫

搬鄭所南

華云

蘊菴質

學趙吳興

白陽山人

文衡山

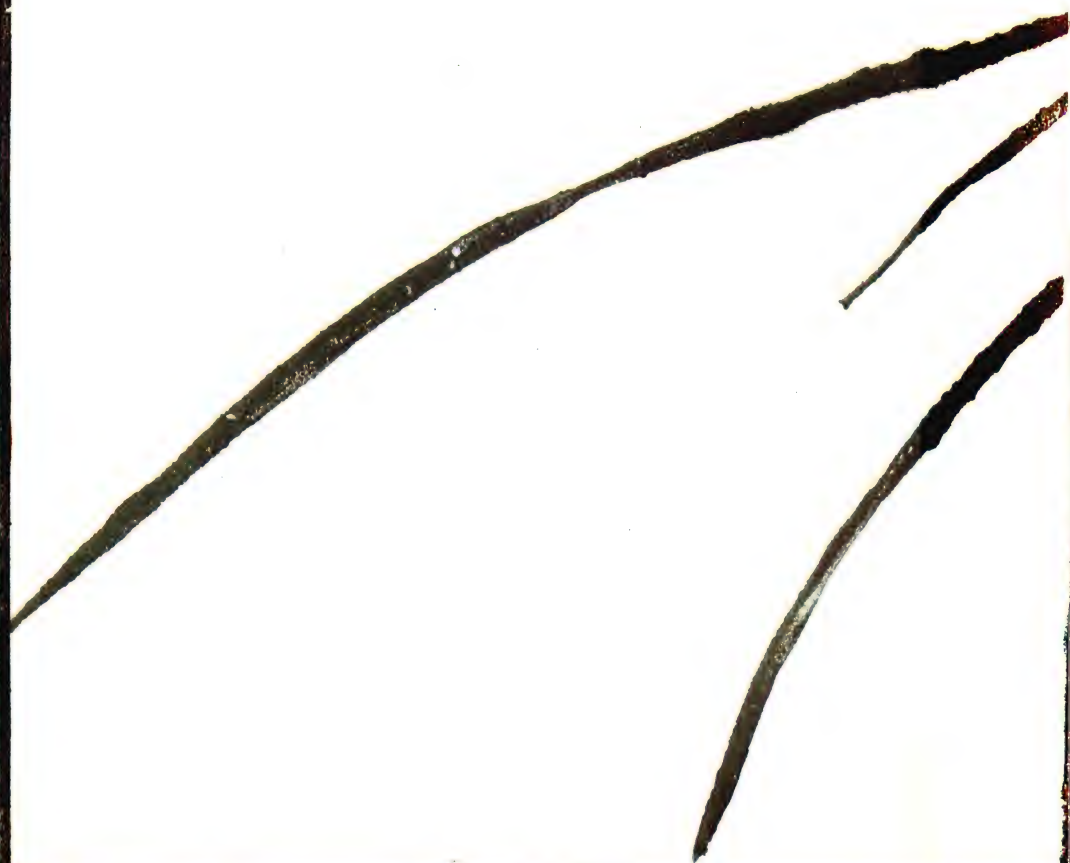
画生阮年写

仿徐文長
法王質

傲六如居士

仍舊歲有
寫

臨存青藤

暖菴法外

何其仁

十六圖中集諸家之法備各蘭
之體真筆花生於硯晚譜衆香
以為國用矧群芳豈復有與衆
州為伍之嘆哉

繡水王杲跋於金幽軒

竹

譜

青在堂竹譜上册目

畫竹淺說 十三則

畫法源流

畫竿法

畫葉法

畫竿訣

畫葉訣

畫墨竹法

畫節法

勾勒法

畫節訣

位置法

畫枝法

畫墨竹總訣歌

畫枝訣

畫竹起手發竿點節式 九則

初起手一筆

點節一字上抱

斷竿

起手二筆三筆

點節八字下抱

解竿

直竿

細竿

直竿帶曲

發竿式 五則

垂梢

根下竹朶

橫竿

根下筭鞭

露根

生枝式

六則

起手鹿角枝

頂梢生枝

魚骨枝

左右生旁枝

鵲爪枝

根下生枝

發竿生枝式

四則

老竿生枝

細篠生枝

嫩竿生枝

雙竿生枝

布仰葉式

八則

一筆橫舟

三筆飛雁

五筆交魚雁尾

一筆偃月

三筆金魚尾

六筆雙雁

二筆魚尾

四筆交魚尾

布偃葉式

六則

一筆片羽

二筆燕尾

三筆个字

四筆驚鵝

四筆落雁

五筆飛燕

一筆破雙个字

布葉式

三則

五筆破分字

六筆破个字

疊分字

結頂式

三則

布葉生枝結頂

老葉出梢結頂

嫩葉出梢結頂

垂梢式

一則

過牆大小二梢

橫梢式

一則

新篁斜墜嫩枝

出梢式 二則

新篁解籜右梢

新篁解籜左梢

安根式 三則

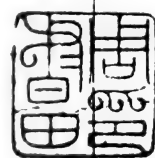
下截見根

根下苔草

根下泉石

青在堂畫竹淺說

畫法源流

李息齋竹譜自謂寫墨竹初學王澹遊得黃華老人法黃華乃私淑文湖州因覓湖州真蹟窺其奧妙更欲追求古人鈎勒著色法上自王右丞蕭協律李頗黃筌崔白吳元瑜諸人以為與以前惟習尚鈎勒著色也有云五代李氏描牕上月影創寫墨竹考孫位張立墨竹已擅名於唐自不始於五代山谷云吳道子畫竹不加丹青已極形似意墨竹卽始於道子

二者則唐人兼善之。至文湖州出始專寫墨真不異。杲日當空。爝火俱息。師承其法。歷代有人。卽東坡同時。猶北面事之。其時師湖州者。並師東坡。一燈分焰。照耀古今。金之完顏。樗軒元之息齋父子。自然老人樂善老人。明之王孟端與夏仲昭真一花五葉。燈燈相續。故文湖州李息齋丁子卿各立譜以傳厥派。可謂盛矣。至若宋仲溫畫硃竹。程堂畫紫竹。解處中畫雪竹。完顏亮畫方竹。又出乎諸譜之別派。若禪宗之有散聖焉。

畫墨竹法

畫竹必先立竿。立竿留節稍頭須短至中漸長至根又漸短。忌擁腫近枯近濃均長均短。竿要兩邊如界節要上下相承。勢如半環。又如心字無點去地五節。則生枝葉。畫葉須墨飽一筆便過。不宜凝滯。其葉自然尖利。不桃不柳。輕重手相應。个字必破入字。筆必分。結頂葉要枝攢鳳尾。左右顧盼齊對均平。枝枝著節。葉葉著枝。風晴雨露各有態度。翻正掩仰各有形勢。轉側低昂各有意理。當盡心求之。自得其法。若一

枝不妥一葉不合則爲全壁之玷矣。

位置法

墨竹位置。榦節枝葉四者。若不由規矩。徒費工夫。終不能成畫。凡濡墨有深淺。下筆有重輕。逆順往來。須知去就。濃淡。麤細。便見榮枯。生枝布葉。須相照應。山谷云。生枝不應節。亂葉無所歸。須筆筆有生意。面面得自然。四面團欒。枝葉活動。方爲成竹。然古今作者。雖多得其門者。或寡不失之於簡略。則失之於繁雜。或根榦頗佳。而枝葉謬誤。或位置稍當。而向背乖方。

或葉似刀截。或身如板束。龕俗狼籍。不可勝言。其間縱有稍異。常流僅能盡美。至於盡善。良恐未暇。獨文湖州挺天縱之才。比生知之聖。筆如神助。妙合天成。馳騁於法度之中。逍遙於塵垢之外。從心所欲。不踰準繩。後之學者。勿陷於俗惡。知所當務焉。

畫竿法

畫竿若只畫一二竿。則墨色且得從便。若三竿之上。前者色濃。後者漸淡。若一色。則不能分別前後矣。後稍至根。雖一節節畫下。要筆意貫穿全竿。留節根梢。

宜短中漸放長每竿須要墨色勻。停行筆平直兩邊圓正。若擁腫偏邪。墨色不勻。間有麓細枯濃。及節空勻長勻短。皆竹法所忌。斷不可犯。頗見世俗用蒲絃槐皮。或疊紙濡墨畫竿。無問根梢一樣麓細。又且板平。全無圓意。但堪發笑。不宜倣效。

畫節法

立竿既定。畫節爲最難。上一節要覆蓋下一節。下一節要承接上一節。中雖斷意。要連屬。上一筆兩頭放起。中間落下如月少彎。則便見一竿圓混。下一筆看

上筆意趣承接不差自然有連屬意不可齊大不可齊小齊大則如旋環齊小則如墨板不可太彎不可太遠太彎則如骨節太遠則不相連屬無復生意矣

畫枝法

畫枝各有名目。生葉處謂之丁香頭。相合處謂之雀爪。直枝謂之釵股。從外畫入謂之垛疊。從裡畫出謂之迸跳。下筆須要遒健圓勁。生意連綿。行筆疾速不可遲緩。老枝則挺然而起。節大而枯瘦。嫩枝則和柔而婉順。節小而肥滑。葉多則枝覆葉少則枝昂。風枝

雨枝觸類而長。亦在臨時轉變。不可拘於一律也。尹白鄆王隨枝畫節。既非常法。今不敢取。

畫葉法

下筆要勁利。實按而虛起。一抹便過。少遲留則鈍厚。不銛利矣。然寫竹者。此爲最難。虧此一功。則不復爲墨竹矣。法有所忌。學者當知。麓忌似桃。細忌似柳。一忌孤生。二忌並立。三忌如叉。四忌如井。五忌如手指。及似蜻蜓露潤。雨垂風翻。雪壓其反。正低昂各有態。度不可一例抹去。如染皁絹無異也。

勾勒法

先用柳炭將竹竿朽定。再分左右枝梗。然後用墨筆
鈎葉。葉成始依所朽竿枝與節一一畫出。俾枝頭鵲
爪盡與葉連。要穿釵躲避方見層次。竿之前後墨分
濃淡。鈎出前宜濃。後宜淡。此乃勾勒竹法。其陰陽向
背立竿寫葉與墨竹法同。可類推之。

畫墨竹總歌訣

黃老初傳用勾勒。東坡與可始用墨。李氏竹影見橫
牕。息齋夏呂皆體一幹篆文節。邈隸枝草書。葉楷銳。

傳來筆法何用多。四體須當要熟備。絹紙佳墨休稠。
筆毫純。勿開頭。未下筆時意在先。葉葉枝枝一幅週。
分字起个字破。疎處疎。墮處墮。中切記。莫糊塗。疎
處須當枝補過。風竹勢幹挺然墮。處逆幹須偏。烏鴉
驚飛出林去。雨竹橫眠豈兩般。晴竹體人字排嫩一
疊老。兩釵先將小葉枝頭起。結頂還須大葉來。寫露
竹雨彷彿晴不傾。雨不足結尾露出一梢長。穿破个
字枝頭曲。寫雪竹貼油襖。久雨枝下垂。伏染成鉅齒。
一般形揭去油襖。見冰玉一寫法。識竹病筆高懸勢。

要俊心意疎懶切莫爲精神魂魄俱安靜忌杖鼓忌
對節忌挾籊忌邊壓井字蜻蜓人手指脅眼桃葉并
柳葉下筆時莫要怯須遲疾心暗訣寫來敗筆積成
堆何怕人間不道絕老幹參長稍拂歷冰雪操金玉
風晴雨雪月烟雲歲寒高節藏胸腹湘江景淇園趣
娥皇詞七賢句萬竿千畝總相宜墨客騷人遭際遇

畫竿訣

竹幹中長上下短只須彎節不彎竿竿竿點節休排
比濃淡陰陽細審觀

點節訣

竿成先點節。濃墨要分明。偃仰須圓活。枝從節上生。

安枝訣

安枝分左右。切莫一邊偏。鵲爪添枝杪。全形見筆端。

畫葉訣

畫竹之訣。惟葉最難出。於筆底發之。指端老嫩。須別陰陽。宜參枝先承。葉葉必掩竿。葉葉相加勢。須飛舞孤一。迸二攢三聚五。春則嫩。簞而上承。夏則濃。陰以下俯。秋冬須具霜雪之姿。始堪與松梅而爲伍。天帶。

晴兮偃葉而偃枝。雲帶雨兮墜枝而墜葉。順風不一
字之排帶。而無人字之列。所宜掩映以交。加最忌比
聯而重疊。欲分前後之枝。宜施濃淡其墨。葉有四忌。
兼忌排偶。尖不似蘆。細不似柳。三不似川。五不似手。
葉由一筆。以至二三重分疊。个還須細安。間以側葉。
細筆相攢。使比者破而斷者連。竹先立竿生枝。點節
考之前人。俱傳口訣。竹之法度全在乎葉。因增舊訣
爲長歌。用廣前人之法則。

發竿點節式

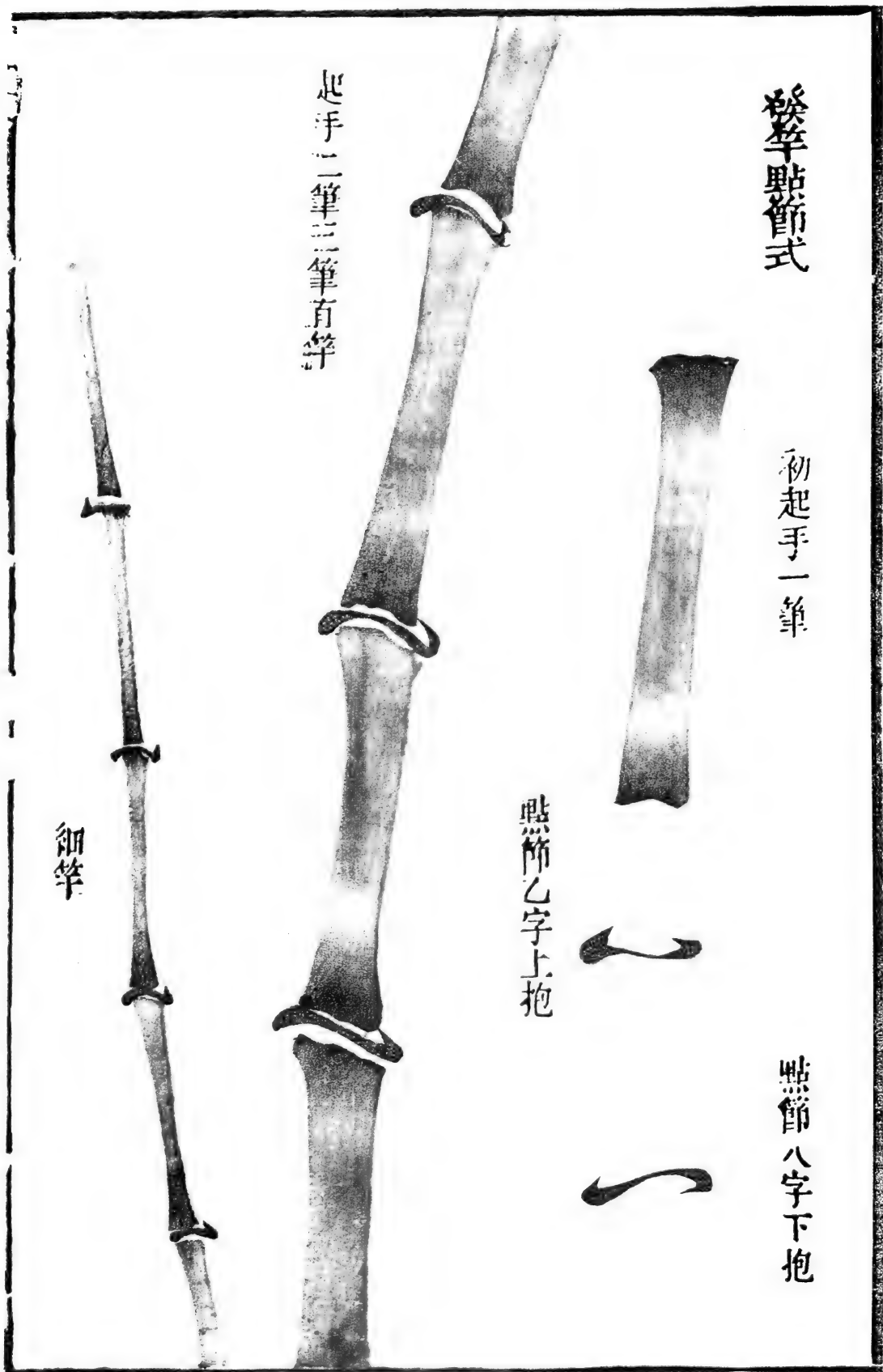
初起手一筆

點節八字下抱

點節乙字上抱

起手二筆三筆直竿

細竿

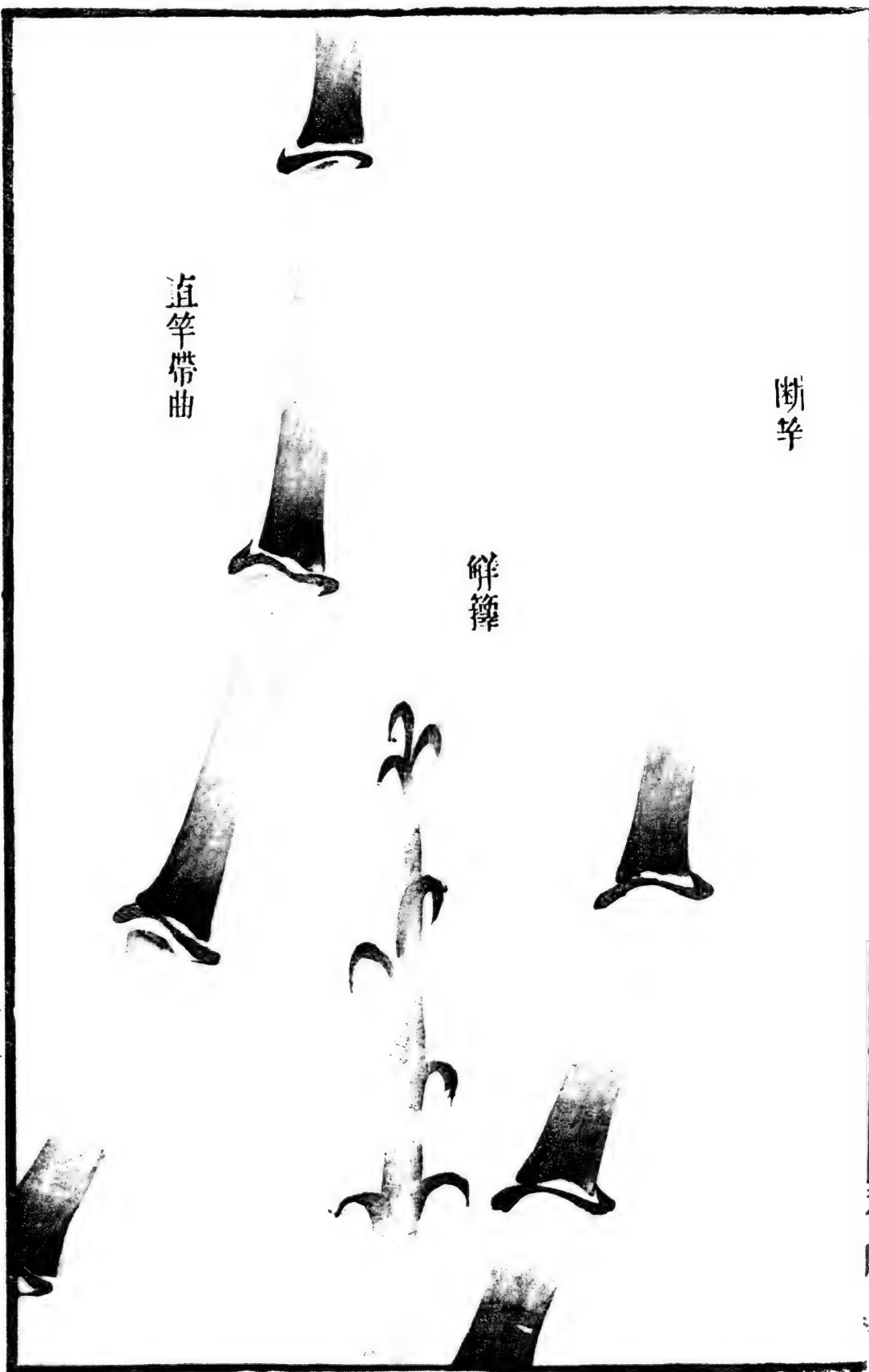
斷竿

解籜

直竿帶曲

竹譜起手式

上冊二

發竿式

垂梢

根下竹胎

露根

根下笋鞭

横竿

生枝式

起手鹿角枝

魚骨枝

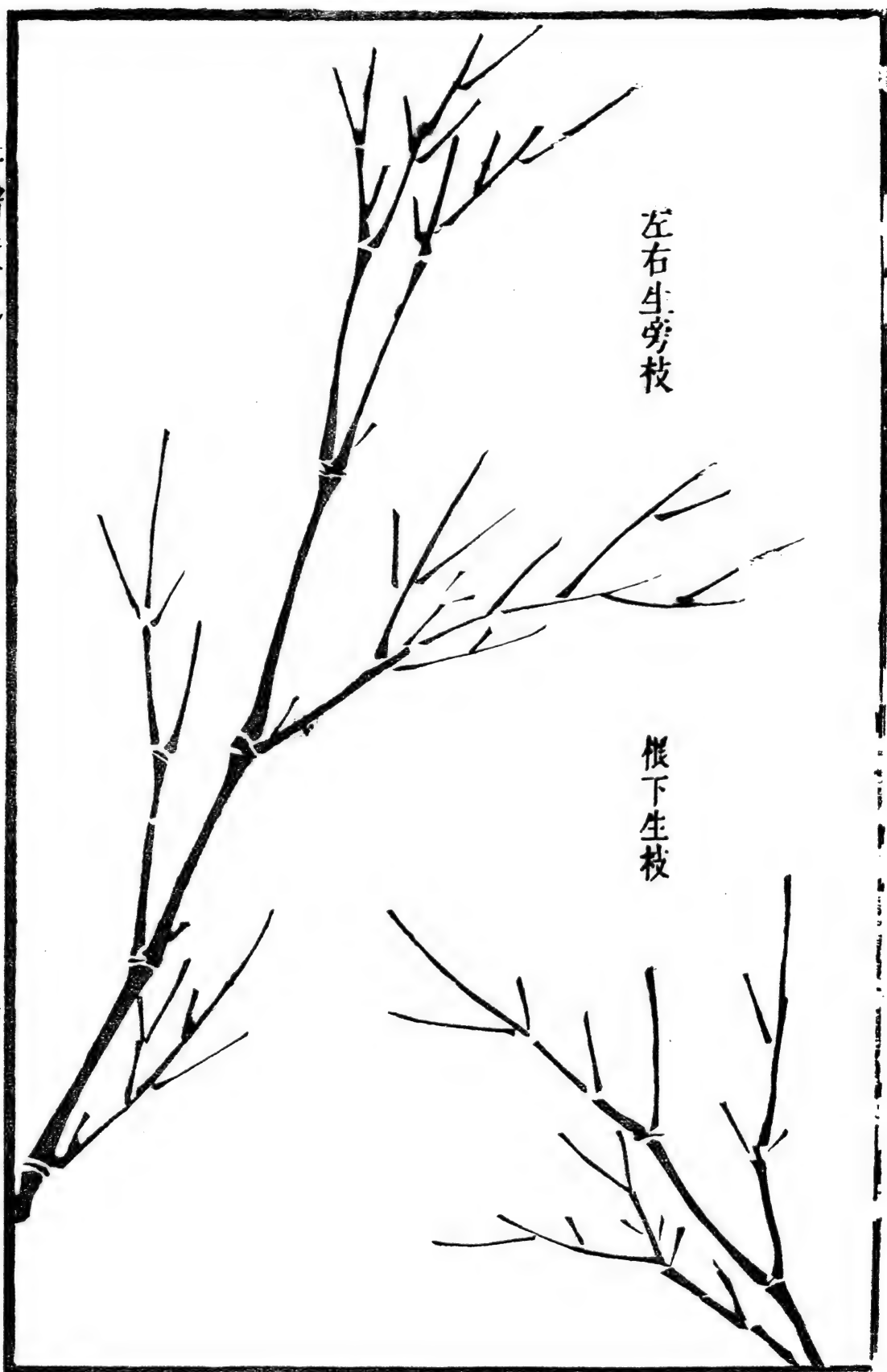
鵲爪枝

頂梢生枝

左右生旁枝

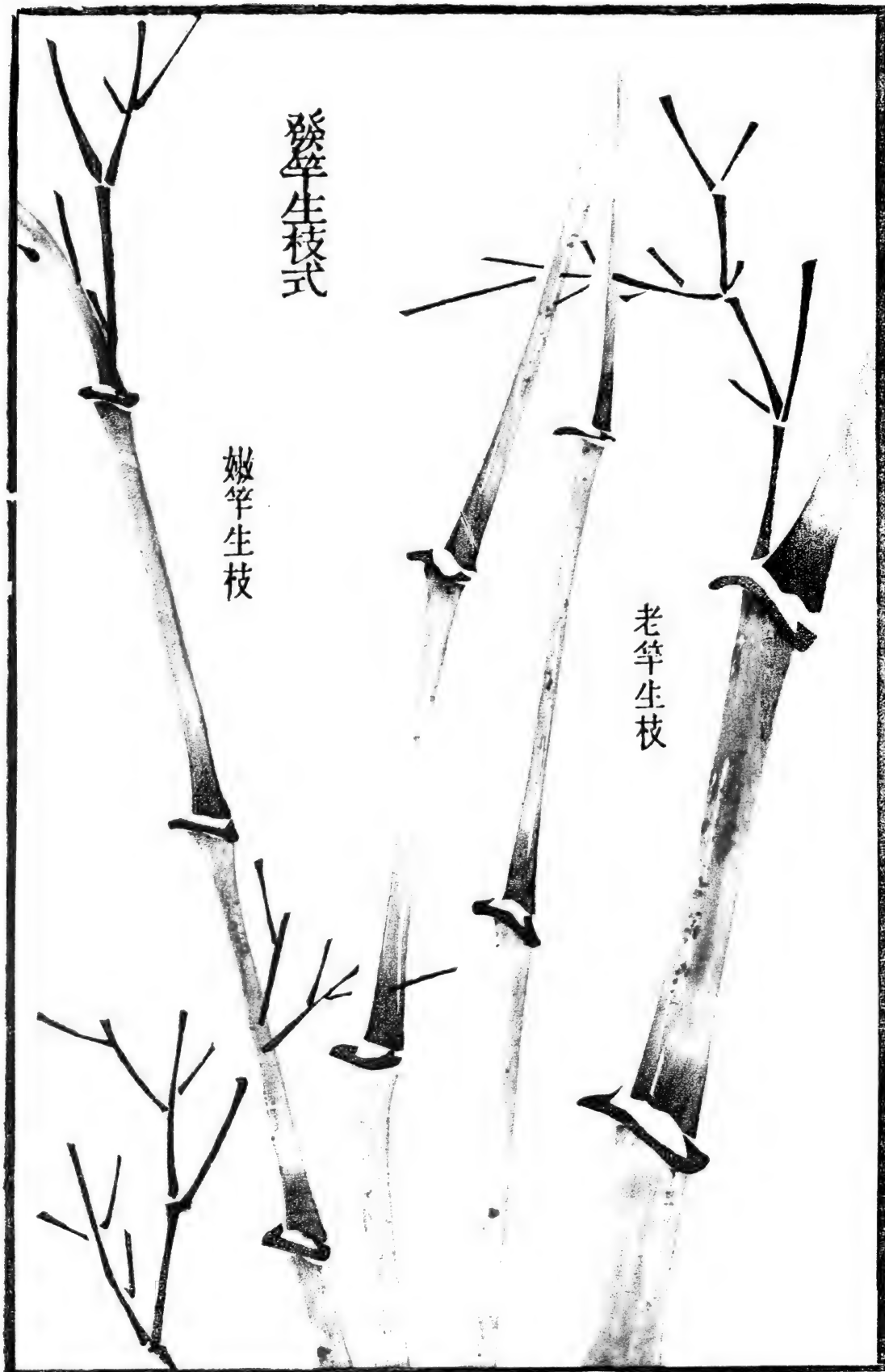
根下生枝

發竿生枝式

嫩竿生枝

老竿生枝

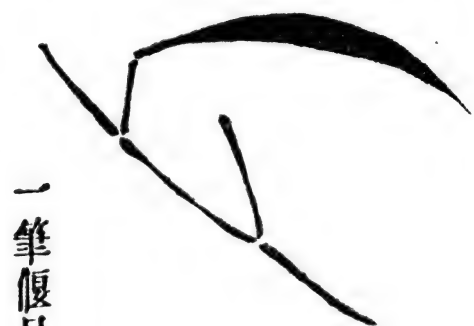
双竿生枝

細篠生枝

布仰葉式

一筆橫舟

一筆偃月

二筆魚尾

三筆金魚尾

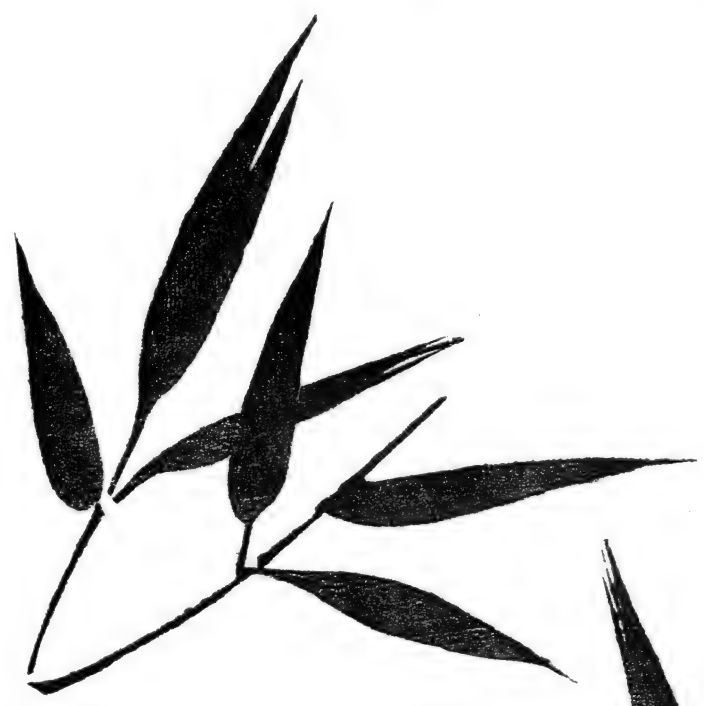
三筆飛雁

四筆交魚尾

五筆交魚尾

六筆双雁

布偃葉式

一筆片羽

三筆个字

二筆燕尾

四筆驚鵝

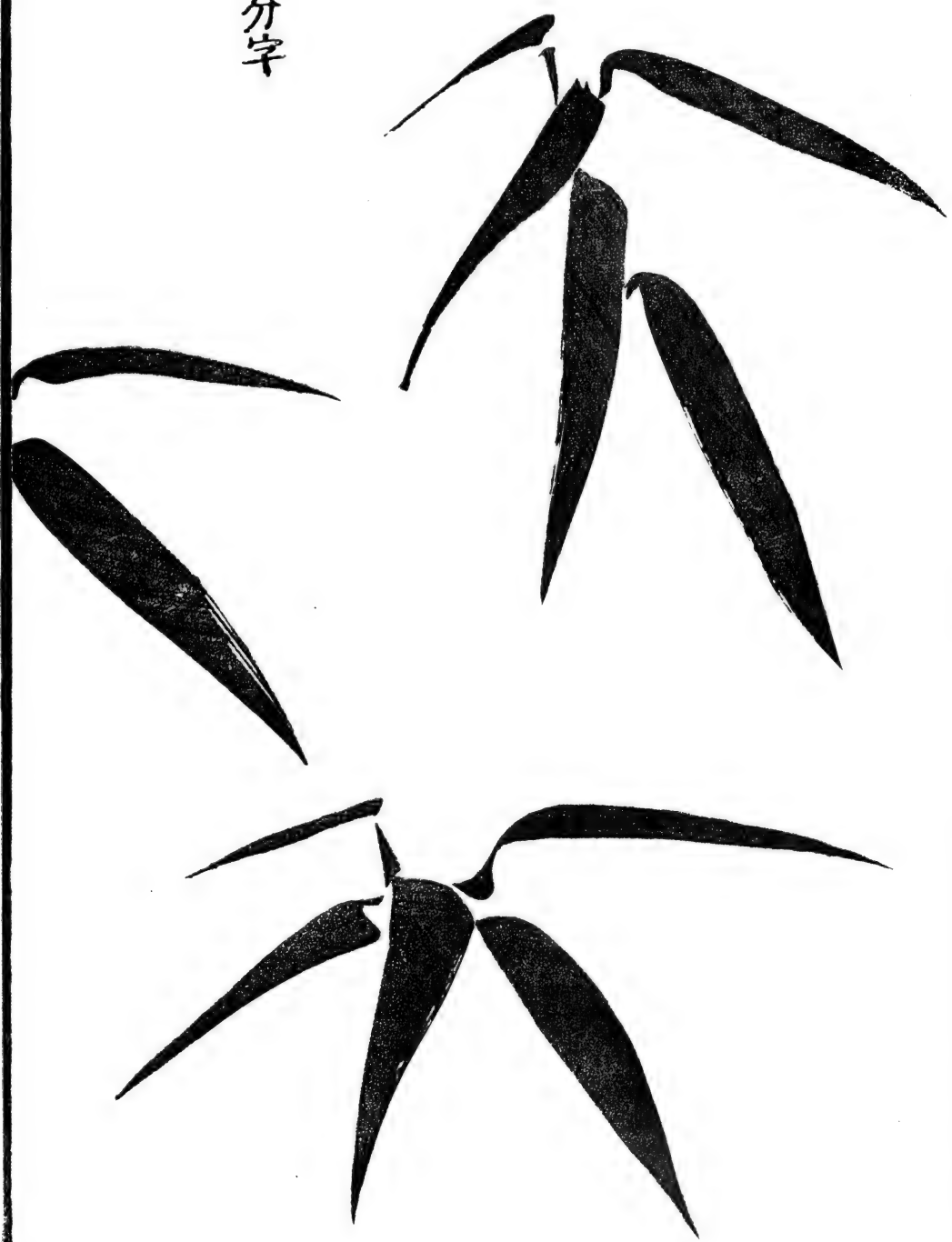
四筆落雁

五筆飛燕

七筆破双个字

筆破分字

疊分字

竹譜起手式

上冊八

結頂式

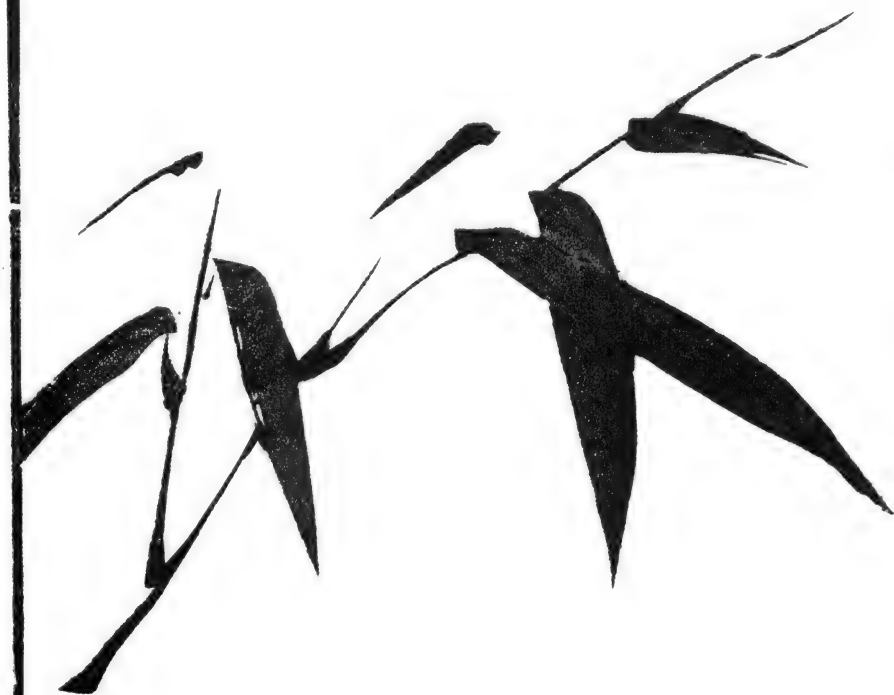

布葉生枝結頂

竹譜起手式

嫩葉出梢結頂

上冊九

垂梢式

過牆大小二梢

橫稍式

新篁斜墜嫩枝

竹譜起手式

出梢式

新篁解箨右梢

新篁解縛左梢

卜截見根

安根式

版丁岩草泉石

青在堂竹譜下冊目

虛心友石

摹李息齋筆法

直節干霄

倣黃華老人

交幹拂雲

學王澹遊

新篁解籜

仿程堂畫

輕筠滴露

摹文湖州筆意

濃葉垂烟

學東坡居士

雙竿比玉

曾見自然老人有此圖以意臨之

白筍隱霧

仿張廷瑞

柔枝帶雨

學歸文休画法

醒園詞

清影搖風

臨王孟端

新稍出牆

仿陳橫崖筆法

龍孫脫穎

臨文與可新篁圖

雲根玉立

仿盛雲浦竹石蒼潤法

瀟灑臨風

擬樂善老人筆意

湘江遺怨

擬蕭協律画法

迎風取勢

仿夏仲昭風竹

飛白傳神

學介軒老人

露凝寒葉

臨卽處謙問

雲壓銀梢

仿解處中

鳳枝吟月

學僧樓軒筆

天矯超霞

雪松老人臨宋仲溫朱竹

清節凌秋

學史端本雲行水湧之趣

修筠抱節

趙元靖學蘇長公放筆

高竿垂綠

仿吳元瑜

畫竹昇字法之四體竿勁直如篆節波羅如隸枝縱
橫如草葉整齊如真竹雖畫則亦字矣墨竹不始于
與可東坡與可東坡始各擅其長有謂與可畫竹
是左氏東坡郊類莊子畢之奧妙又合乎古文狀則
畫竹胸無成竹固不可若胸無文字亦不可今芥子
園之編定竹譜故予前正起手式一如作字四體之
有八法此全圖已先創輯屬予鑒正加以冊補至其
筆之類左類莊識者自能區別予不敢居胡氏之添
傳亦不欲蹈郭子之註莊也

辛巳竹醉日
濟水王著識

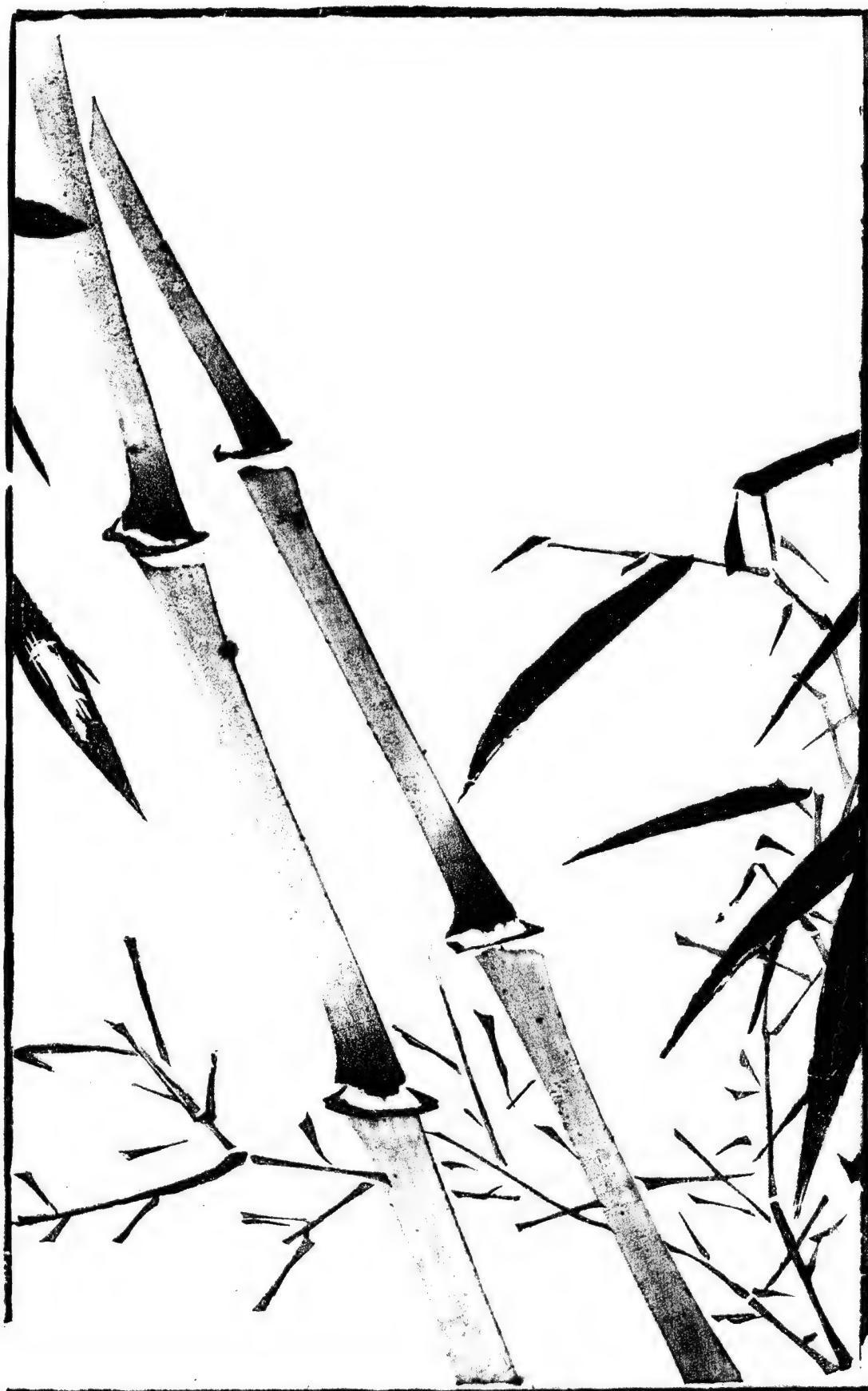

虛心友石

暖竿比玉

蕭洒臨風

新篁解箨

新梢出牆

濃
葉
垂
煙

雲根玉立

白竹隱霧

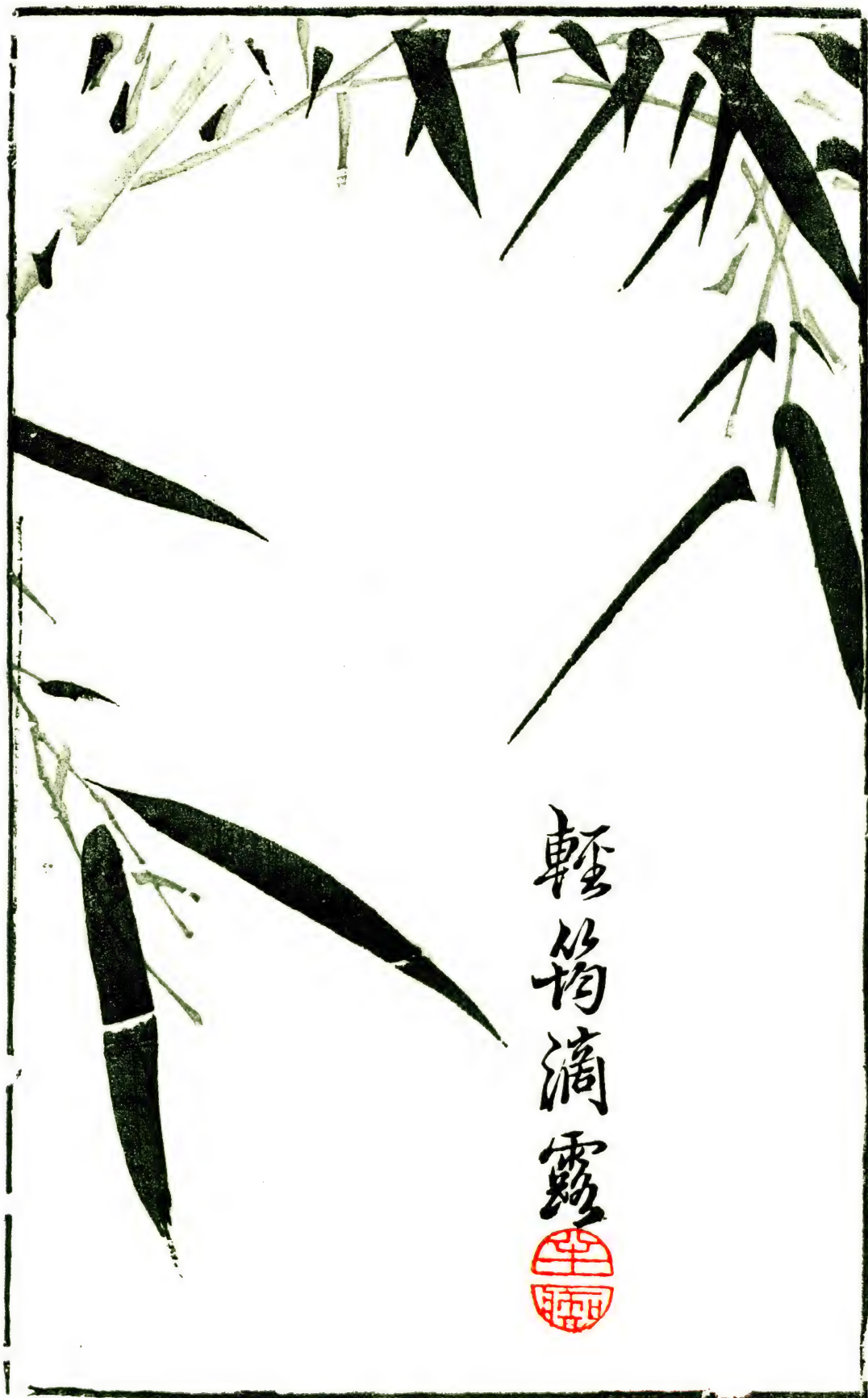

迎風取勢

輕筠滴露

竹

二卷

清節凌秋

清影搖風

直節干霄

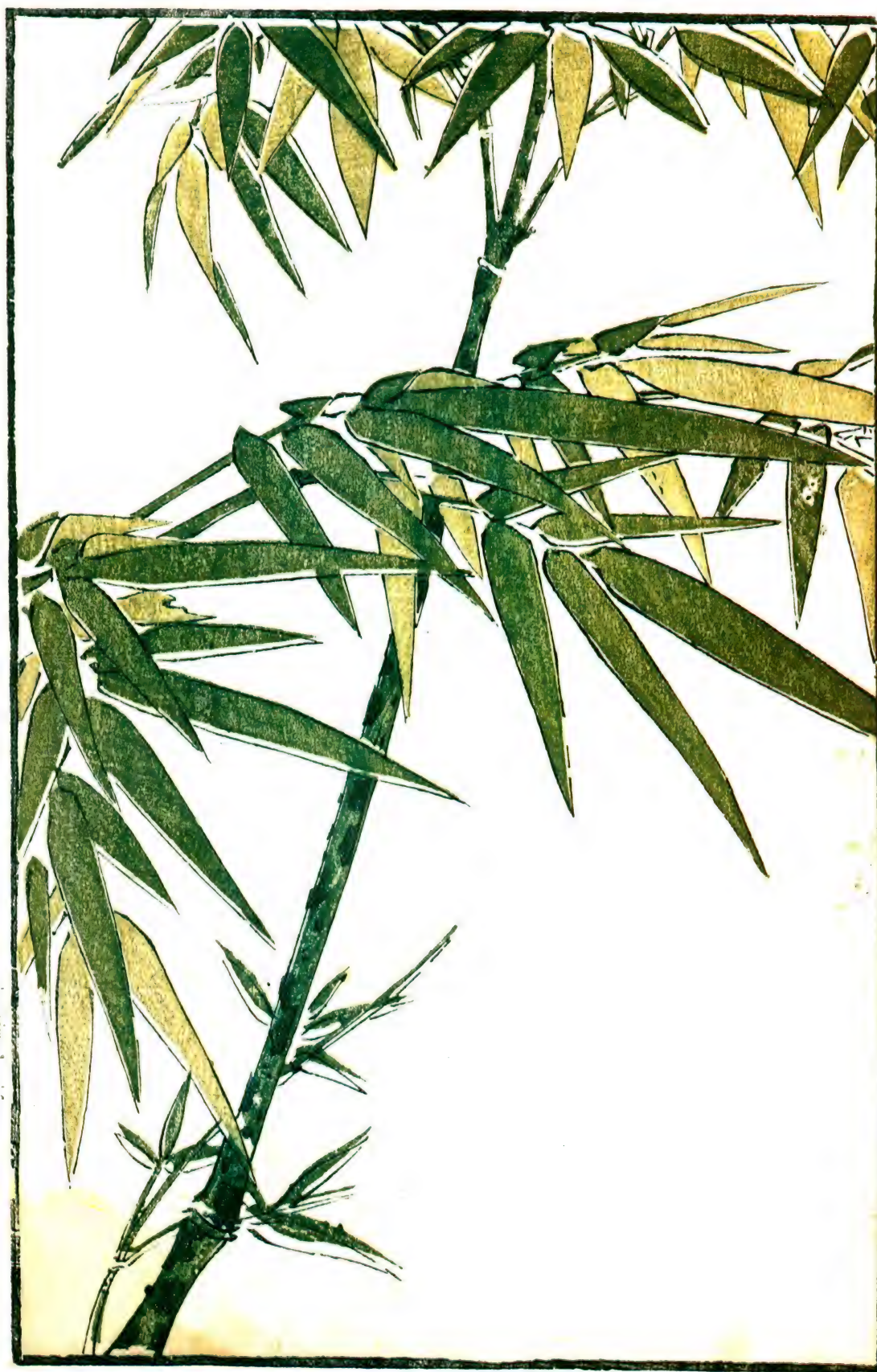
墨枝節雨

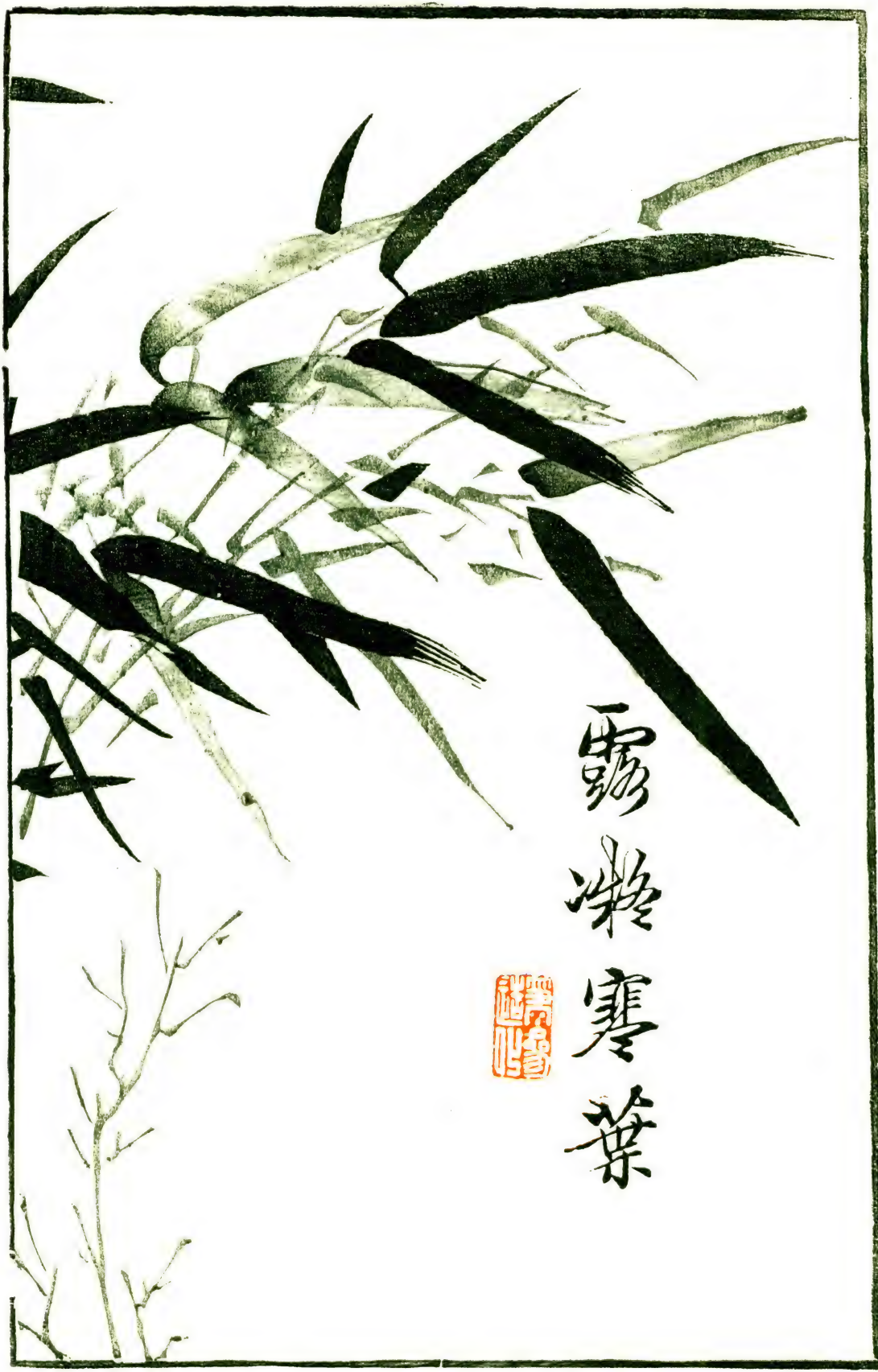

湘江遺怨

露凝寒葉

氣白傳神

龍孫脫穎

雪簷銀梢

天鵝超客

交幹拂雲

修筠抱節

梅

譜

梅菊譜序

筆墨之重不重於名冠一時而重於
神留千古猶人之不貴於邀譽一朝
而貴於範圍奕世也自有圖畫以來
代有名家世多奇筆然不過擅一長
精一技而已未有如繡水王先生三

昆季抱筆墨之絕技有如此者詩文
字畫皆爲豐歲之珍饑年之粟笠翁
山水譜實三先生成之刊行已久世
之山人墨士獲之如暗室一燈已大
有裨於後進矣乃於莫愁湖邊唸眺
之暇復集翎手草蟲花卉譜若干卷

噫非抱筆墨之全技者能若是邪茲
復覽梅菊一冊不覺擊節稱快因悟
古名人咏梅菊之作何詩非畫而三
先生譜梅菊之筆何畫非詩雖按古
法實出新裁蒼古曲折活潑蕭疎不
特冷韻晚香襲襲動人更一種意在

筆先神遊境外之妙真前無古人而
後無來者矣吾知此刻一出紙貴三
都世之取法於斯者何患不名冠一
將而神留千古哉

康熙辛巳菊月雄州余椿題於秦淮

書舍

青在堂畫梅淺說

畫法源流

唐人以寫花卉名者多矣。尚未有專以寫梅稱者。于錫有雪梅野雉圖。乃用於翎毛上。梁廣作四季花園。而梅又雜於海棠荷菊間。李約始稱善畫梅。其名亦不大著。至五代滕昌祐。徐熙畫梅。皆鈎勒着色。徐崇嗣獨出已意。不用描寫。以丹粉點染。爲沒骨畫。陳常變其法。以飛白寫梗。用色點花。崔白專用水墨。李正臣不作桃李浮豔意。寫梅深得水邊林下之致。故

獨擅專長釋仲仁以墨漬作梅釋惠洪又用皂子膠寫于生絹扇上照之儼然梅影後人因之盛作墨梅米元章晁補之湯叔雅蕭鵬搏張德珙俱專工寫墨獨楊補之不用墨漬創以圈法鐵綃子概清淡勝于傳粉嗣之者徐禹功趙子固王元章吳仲圭湯仲正釋仁濟仁濟自謂用心四十年作花圈始圓耳外此則茅汝元丁野堂周密沈雪坡趙天澤謝佑之爲宋元間之寫梅著名者汝元世稱專家佑之但傳色濃厚學趙昌而不臻其妙也明代諸公尤多善此未分

厥派各擅一長。不暇標舉。唐宋以來畫梅之派有四。惟鈎勒著色者最先。其法創於于錫。至滕昌佑而推廣之。徐熙始極其妙也。用色點染者爲沒骨畫。創於徐崇嗣。繼之者代不乏人。至陳常一又變其法。點墨者創於崔白。演其法于釋仲仁。米芾諸君相效成風。極一時之盛。圈白花頭不用著色。創於楊補之。吳仲圭。王元章推其法真橫絕一世。考畫梅之法其源流亦不外乎是矣。

楊補之畫梅法總論

木清而花瘦。梢嫩而花肥。交枝而花繁。纍纍分梢而
夢。踈蕊踈立。幹須曲如龍。勁如鐵。發梢須長如箭。短
如戟。上有餘則結頂地。若窄而無盡。若作臨崖傍水。
枝怪花踈。要含苞半開。若作梳風洗雨。枝閒花茂。要
離披爛熳。若作披烟帶霧。枝嫩花嬌。要含笑盈枝。若
作臨風帶雪。低回偃折。要幹老花稀。若作停霜映日。
森空峭直。要花細香。學者須先審此。梅有數家之。
格。或踈而嬌。或繁而勁。或老而媚。或清而健。豈可言
盡哉。

湯叔雅畫梅法

梅有幹有條有根有節有刺有蘚或植園亭或生山巖或傍水邊或在籬落生處旣殊枝體亦異又花有五出四出六出之不同大抵以五出爲正其四出六出者名爲棘梅是稟造化過與不及之偏氣耳其爲根也有老嫩有曲直有疎密有停勻有古恠其爲梢也有如斗柄者有如鐵鞭者有如鶴膝者有如龍角者有如鹿角者有如弓梢者有如釣竿者其爲形也有大有小有背有覆有偏有正有彎有直其爲花也

有椒子。有蜥眼。有含笑。有開有謝。有落英。其形不一。其變無窮。欲以管筆寸墨。寫其精神。然在合乎道理。以爲師承。演筆法於常時。凝神氣於胸臆。思花之形勢。想體之奇崛。筆墨顛狂。根柄旋播。發枝梢如羽飛。疊花頭似品字。枝分老嫩。花按陰陽。蕊依上下。梢度長短。花必粘一丁。丁必綴枝上。枝必抱枯木。枯木必塗龍鱗。龍鱗必向古節。兩枝不並齊。三花須鼎足。發丁長點鬚。短高梢小花勁。萼尖處不冗。九分墨爲枝梢。十分墨爲蒂。枝枯處令其意閒。枝曲處令其意靜。

呈剪瓊鏤玉之花現蟠龍舞鳳之幹如是方寸卽孤
山也庾嶺也虬枝瘦影皆自吾揮毫濡墨中出矣何
慮其形之衆何畏其變之多也耶

華光長老畫梅指迷

凡作花萼必須丁點端楷丁欲長而點欲短鬚欲勁
而萼欲尖丁正則花正丁偏則花偏枝不可對發花
不可竝生多而不繁少而不虧枝枯則欲其意稠枝
曲則欲其意舒花須相合枝須相依心欲緩而手欲
速墨須淡而筆欲乾花須圓而不類杏枝欲瘦而不

類柳似竹之清如松之實斯成梅矣

畫梅體格法

疊花如品字交枝如又字。交木如極字。結梢如彡字。
花分多少則花不繁。枝有細嫩而枝不惟枝多而花
少言其氣之全也。枝老而花大言其氣之壯也。枝嫩
而花細言其氣之微也。有高下尊卑之別有大小貴
賤之辨。有踈密輕重之象。有間闊動靜之用。枝不得
竝發。花不得竝生。眼不得竝點。木不得竝接。枝有文
武剛柔相合。花有大小君臣相對。條有父子長短不

同蕊有夫妻陰陽相應其致不一當以類推之

畫梅取象說

梅之有象由制氣也。花屬陽而象天木屬陰而象地。而其故各有五。所以別奇偶而成變化。蒂者花之所自出。象以太極。故有一丁。房者華之所自彰。象以三才。故有三點。萼者花之所自起。象以五行。故有五葉。鬚者花之所自成。象以七政。故有七莖。謝者花之所自究。復以極數。故有九變。此花之所自出。皆陽而成。數皆奇也。根名梅之所自始。象以二儀。故有二體。木

者。梅之所自放。象以四時。故有四向。枝者。梅之所自成。象以六爻。故有六成。梢者。梅之所自備。象以八卦。故有八結。樹者。梅之所自全。象以足數。故有十種。此木之所自出。皆陰而成。數皆偶也。不惟如此。花正開者。其形規。有至圓之象。花背開者。其形矩。有至方之象。枝之向下。其形俯。有覆器之象。枝之向上。其形仰。有載物之象。于鬚亦然。正開者。有老陽之象。其鬚七。謝者。有老陰之象。其鬚六。半開者。有少陽之象。其鬚三。半謝者。有少陰之象。其鬚四。蓓蕾者。有天地未分。

之象體。鬚未形。其理已著。故有一丁二點。而不加三點者。天地未分。而人極未立也。花萼者。天地始定之象。陰陽既分。盛衰相替。包含衆象。皆有所自。故有八結九變。以及十種。而取象莫非自然。而然也。

一丁

其法須是丁香之狀。貼枝而生。一左一右。不可相並。丁點須要端摺有力。無令其偏。丁偏卽花偏矣。

二體

謂梅根也。其法恨不獨生。須分爲二。一大一小。以別

陰陽一左一右。以分向背。陰不可加陽。小不可加大。然後爲得體。

三點

其法貴如丁字。上闊下狹。兩邊者連丁之狀。向兩角中間者。據中而起。蒂萼不可不相接。亦不可斷續也。

四向

其法有自上而下者。有自下而上者。有自右而左者。有自左而右者。須布左右上下取焉。

五出

其法須是不尖不圓。隨筆而偏。分折如花開七分。則全露如半開。則見其半。正開者。則見其全。不可無分別也。

六枝

其法有偃枝、仰枝、覆枝、從枝、分枝、折枝。凡作枝之際。須是遠近上下相間。而發庶有生意也。

七鬚

其法須是勁。其中勁長而無英。側六莖短而不齊。長者乃結子之鬚。故不加英。噉之味酸短者。乃從者之

鬚故加英點。噉之味苦。

八結

其法有長梢短梢嫩梢疊梢交梢孤梢分梢怪梢。須是取勢而成。隨枝而結。若任意而成。無體格也。

九變

其法一丁而蔭蕾。蔭蕾而萼萼而漸開。漸開而半折。半折而正放。正放而爛熳。爛熳而半謝。半謝而蓐酸。十種。

其法有枯梅新梅繁梅山梅踈梅野梅官梅園梅江

梅盤梅其木不同不可無別也

畫梅全訣

畫梅有訣。立意爲先。起筆捷疾。如狂如顛。手如飛電。切莫停延。枝柯旋衍。或直或彎。蘸墨濃淡。不許再填。根無重折。花梢忌繁。新枝似柳。舊枝類鞭。弓梢鹿角。要直如絃。仰成弓體。覆號釣竿。氣條無萼。根直指天。枯宜突眼。助條莫穿。枝不十字。花不全兼。左枝易布。右去爲難。全藉小指。送陣引班。枝留空眼。花着其間。添增其半。花神自完。枝嫩花獨。枝老花慳。不嫩不老。

花意纏綿老嫩。依法分新舊。年鶴膝。屈揭龍鱗老斑。
枝宜抱體。梢欲渾全。萼有三點。當與蒂聯。正萼五點。
背萼圓圈。枯無重眼。屈莫太圓。花分八面。有正有偏。
仰覆開謝。含笑將殘。傾側諸瓣。風梅棄捐。鬧處莫冗。
疎處莫閒。花中特異。幽馥玉顏。二花惇獨。高頂上安。
梢鞭如刺。梨梢似焉。花中錢眼。畫花發端。花鬚排七。
健如虎髯。中長邊短。碎點綴粘。椒珠蠅眼。映趁花妍。
聿分輕重。墨用多般。蒂萼深墨。蘚喜濃烟。嫩枝梢淡。
宿枝輕刪。枯樹古體。半墨半乾。刺填缺庭。鱗向節攤。

苞有多名。花品亦然。身莫失女。彎曲折旋。遵此模範。應作奇觀。造無盡意。只在精嚴。斯爲標格。不可輕傳。

畫梅枝幹訣

先把梅根分女字。大枝小梗節虛招。花頭各樣填虛處。淡墨行根焦墨稍。幹少花頭生幹出。缺花枝上再添描。氣條直上冲天長。切莫添花意自饒。

畫梅四貴訣

貴稀不貴繁。貴瘦不貴肥。貴老不貴嫩。貴含不貴開。畫梅宜忌訣。

寫梅五要。發幹在先。一要體古。屈曲多年。二要幹恠。
麓細盤旋。三要枝清。最戒連綿。四要梢健。貴其適堅。
五要花奇。必須媚妍。梅有所忌。起筆不顛。先輩定論。
着花不黏。枯枝無眼。交枝無潛。樹嫩多刺。枝空花攢。
枝無鹿角。身無體端。蟠曲無情。花枝冗繁。嫩枝生蘚。
梢條一般。老不見古。嫩不見鮮。外不分明。內不顯然。
筆停竹節。助條上穿。氣條生萼。蠚眼重聯。枯重眼輕。
體無女安。枝梢散亂。不抱體彎。風不落英。聚花如拳。
花不具名。稀亂勻填。其病犯之。皆不足觀。

畫梅三十六病訣

枝成指撚落筆再填停筆作節起筆不顛枝無生意
枝無後先枝老無刺枝嫩刺連落花多片畫月取圓
樹老花繁曲枝重疊花無向背枝無南北雪花全露
參差積雪寫景無景有烟有月老幹墨濃新枝墨輕
過枝無花枯枝無蘚挑處捲強圈花太圓陰陽不分
賓主無情花大如桃花小如李葉條寫花當捋起蕊
樹輕枝重花併犯忌陽花犯少陰花過取雙花竝生
二本竝舉

畫梅起手式

二筆上發嫩梗

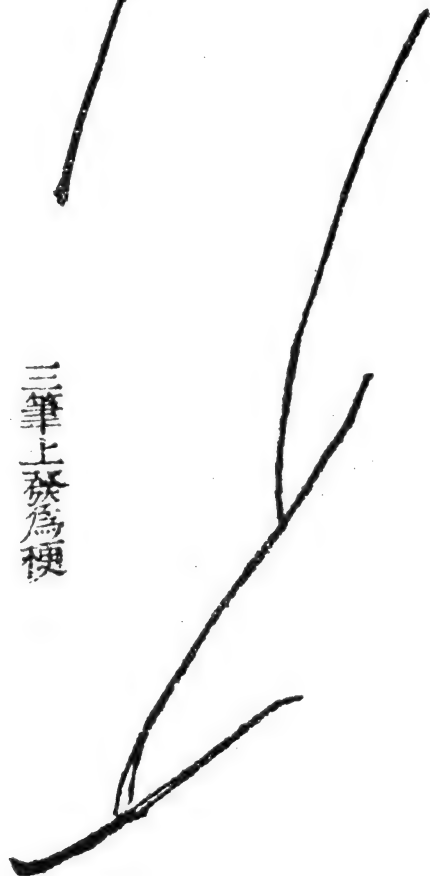
三筆下垂嫩梗

二筆下垂嫩梗

三筆上發為梗

四筆右橫梗

四筆左橫梗

五筆上發梗

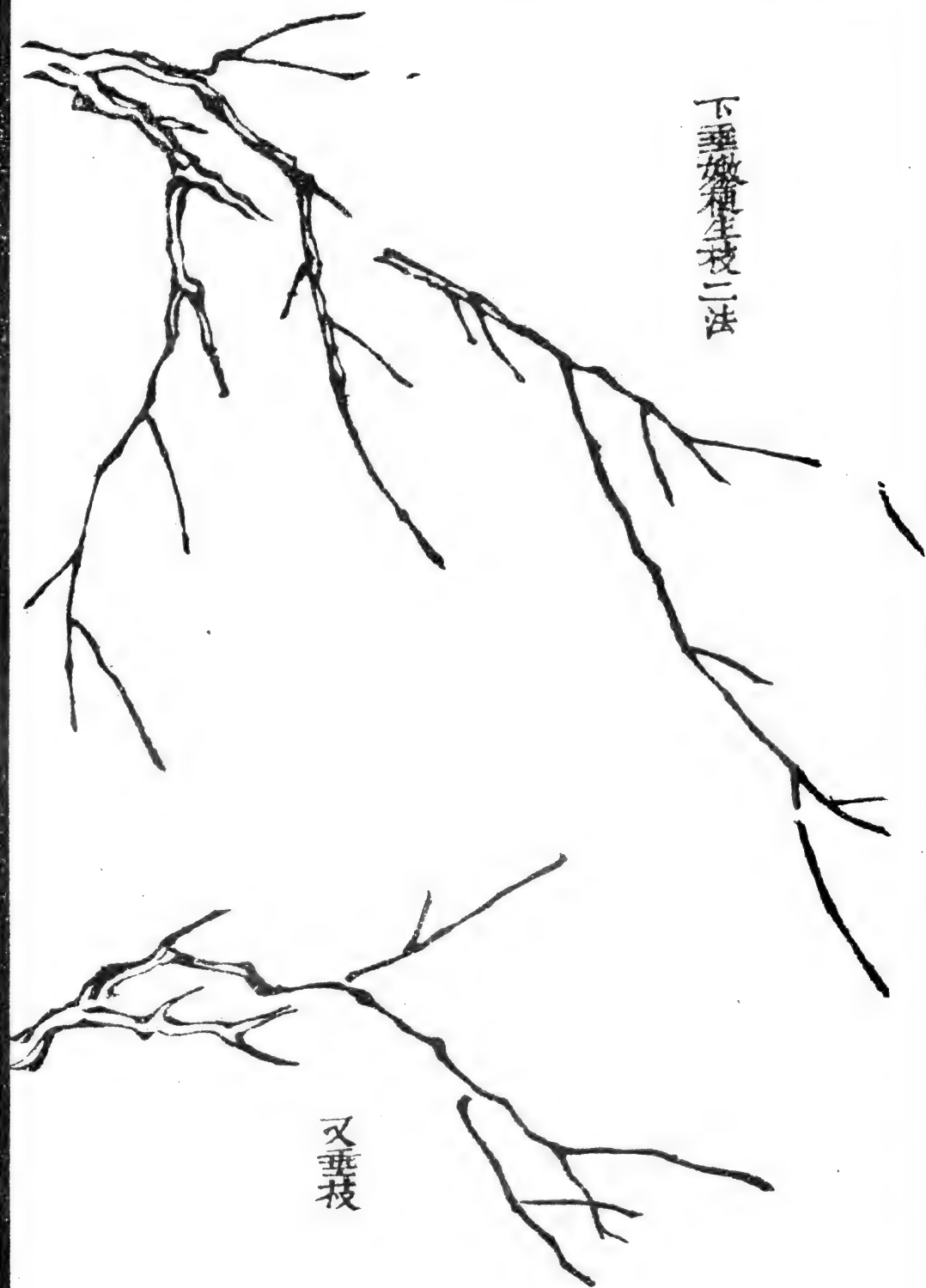

畫梗生枝式

上發嫩梗生枝二法

下垂嫩生枝二法

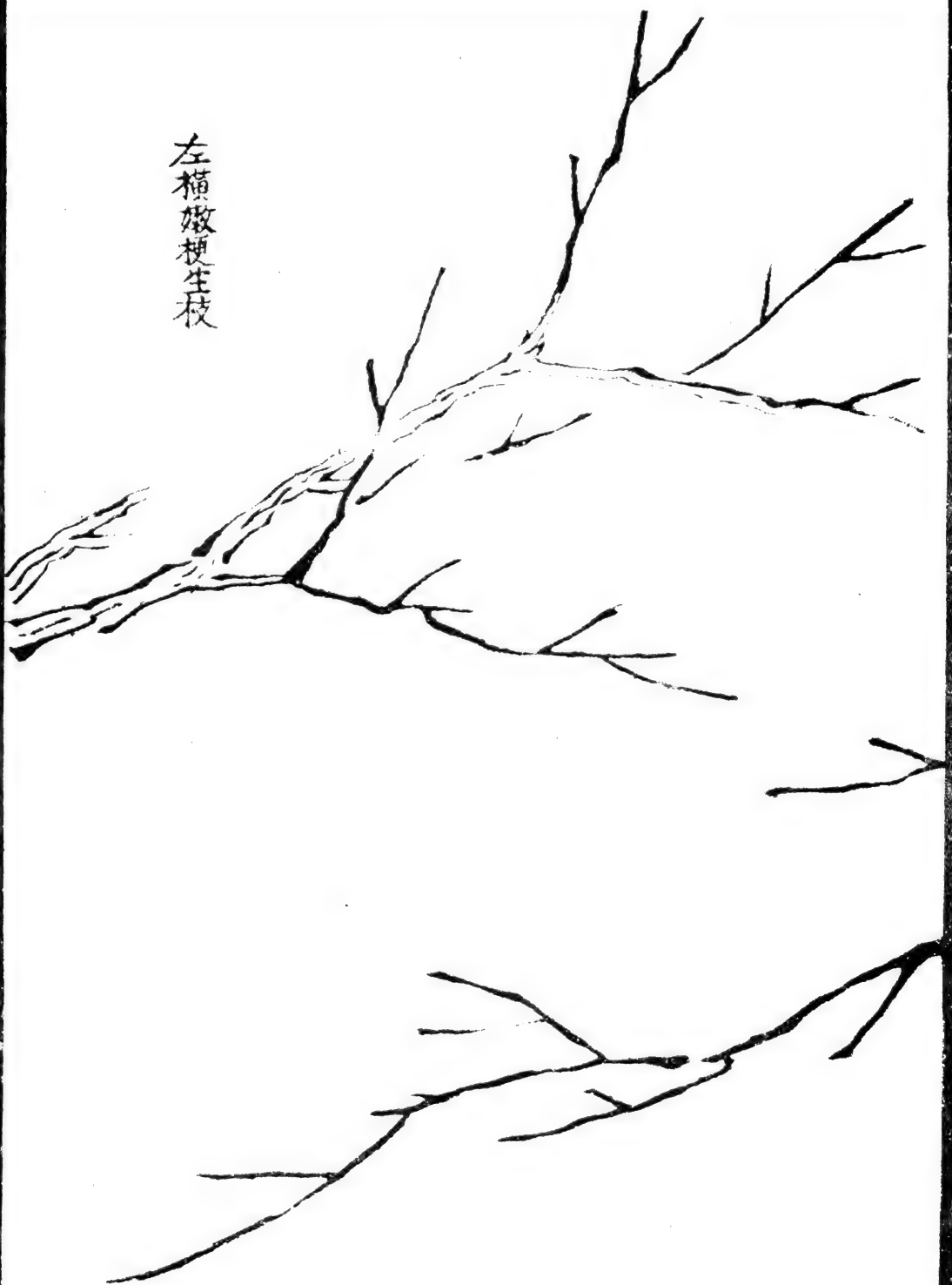
又垂枝

A black and white line drawing of a tree branch. The main branch enters from the right, curves downwards and to the left, and then has a sharp break. From the point of the break, a new, thinner branch grows upwards and to the left. There are several other smaller, thinner branches extending from the main branch and the new shoot. The drawing is simple, using only black lines on a white background.

折枝生梗

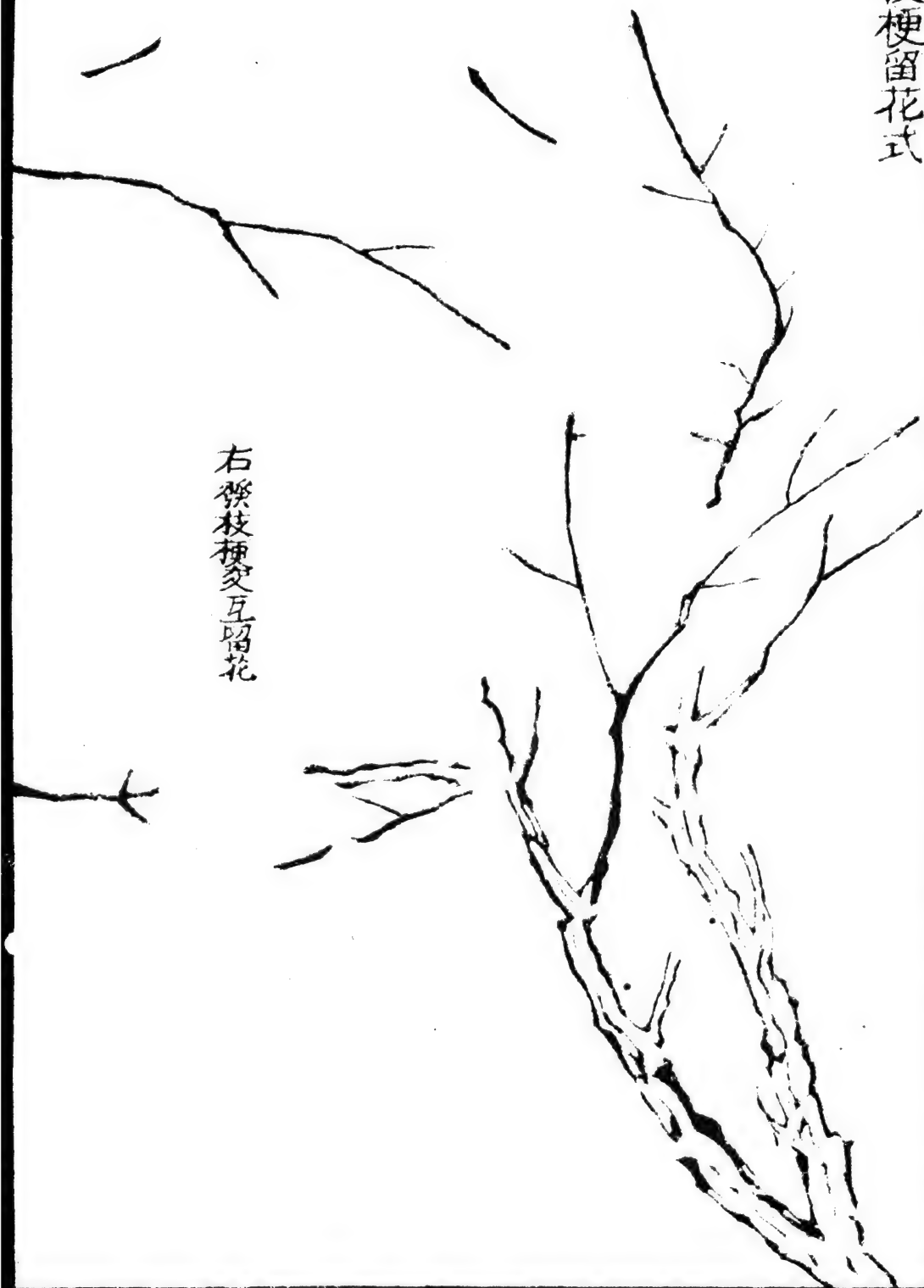
右橫嫩梗生枝

左橫嫩梗生枝

枝梗留花式

右發枝梗交互留花

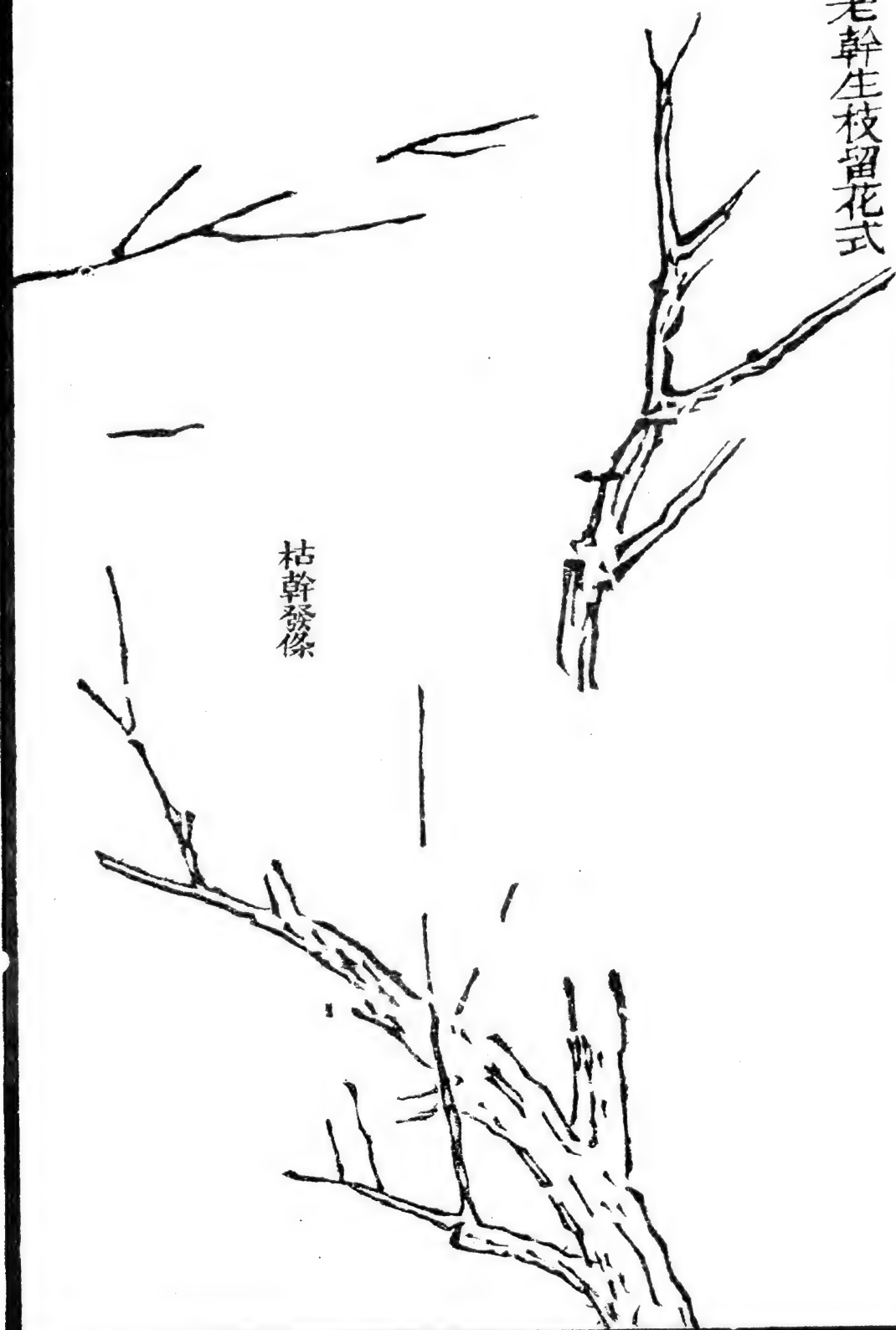

左發枝梗交互留花

老幹生枝留花式

枯幹發條

畫根式

梅譜起手式

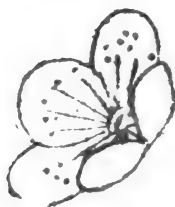
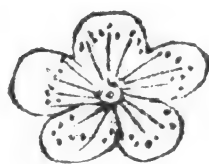
古梅老根

老幹發條

畫花式

正面金放偃仰平側

背面金放何仰平側

初放偃仰平側

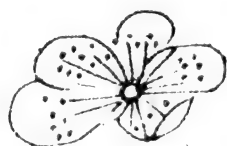
將放並仰反正

開殘

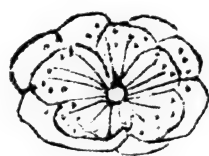
落瓣

含蕊復仰反正

千葉花式

初放偃仰反正

全放偃仰反正

擯尊花可北月粉染脂
用故蒂凌鈎不點墨

花鬚蕊蒂式

點墨花亦可點
脂作無骨花

鈎蒂反正側

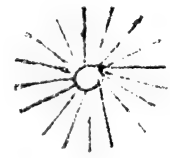
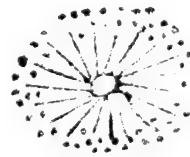
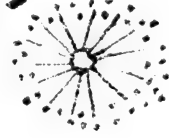
點苔反正側

點正面蕊

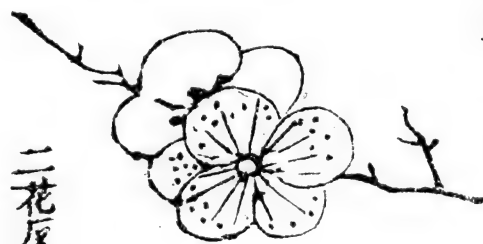
面心

鈎鬚

點側面蕊

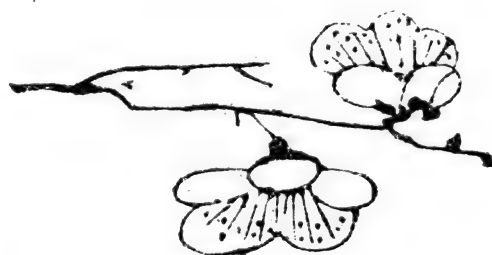
畫花生枝式

二花反正平生

二花反正上生

二花偃側橫生

三花全放

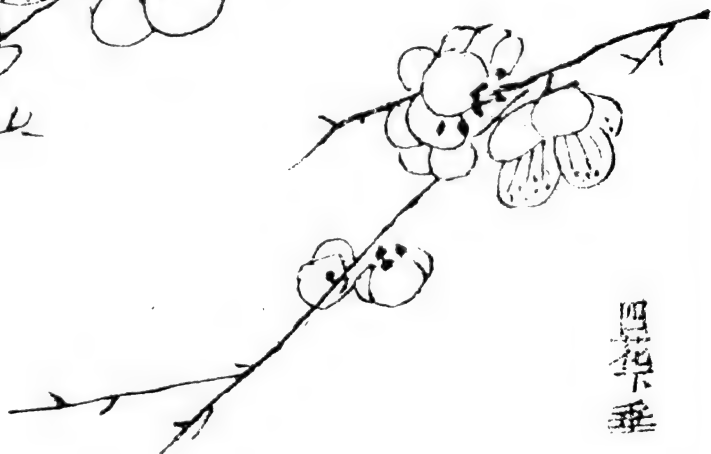

三花初放

四花上仰

一花先放

四花下垂

兩三花綻放

花萼生枝點芽式

正梢攢萼

仰枝攢萼

垂枝攢萼

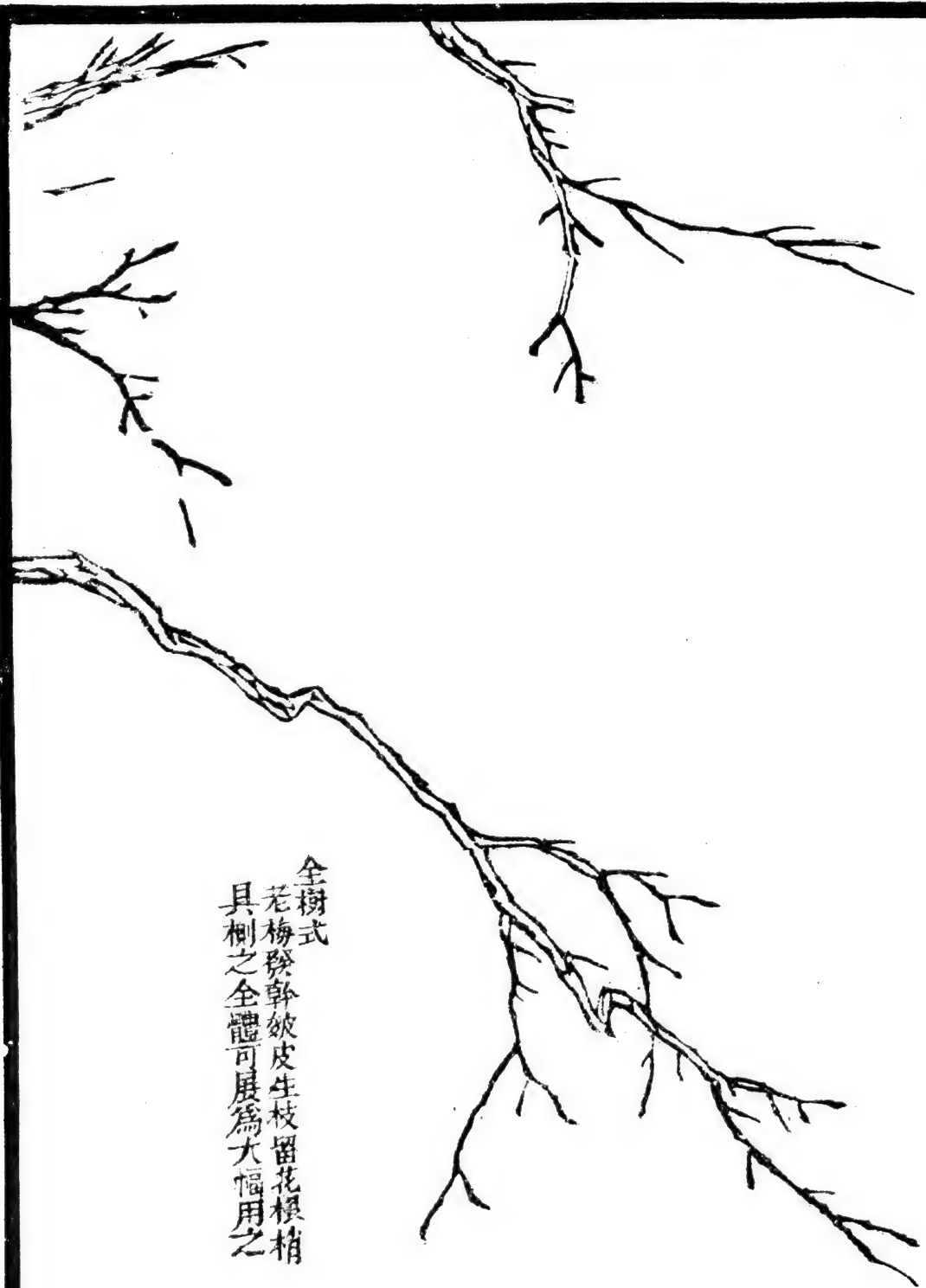

全幹生枝添花式

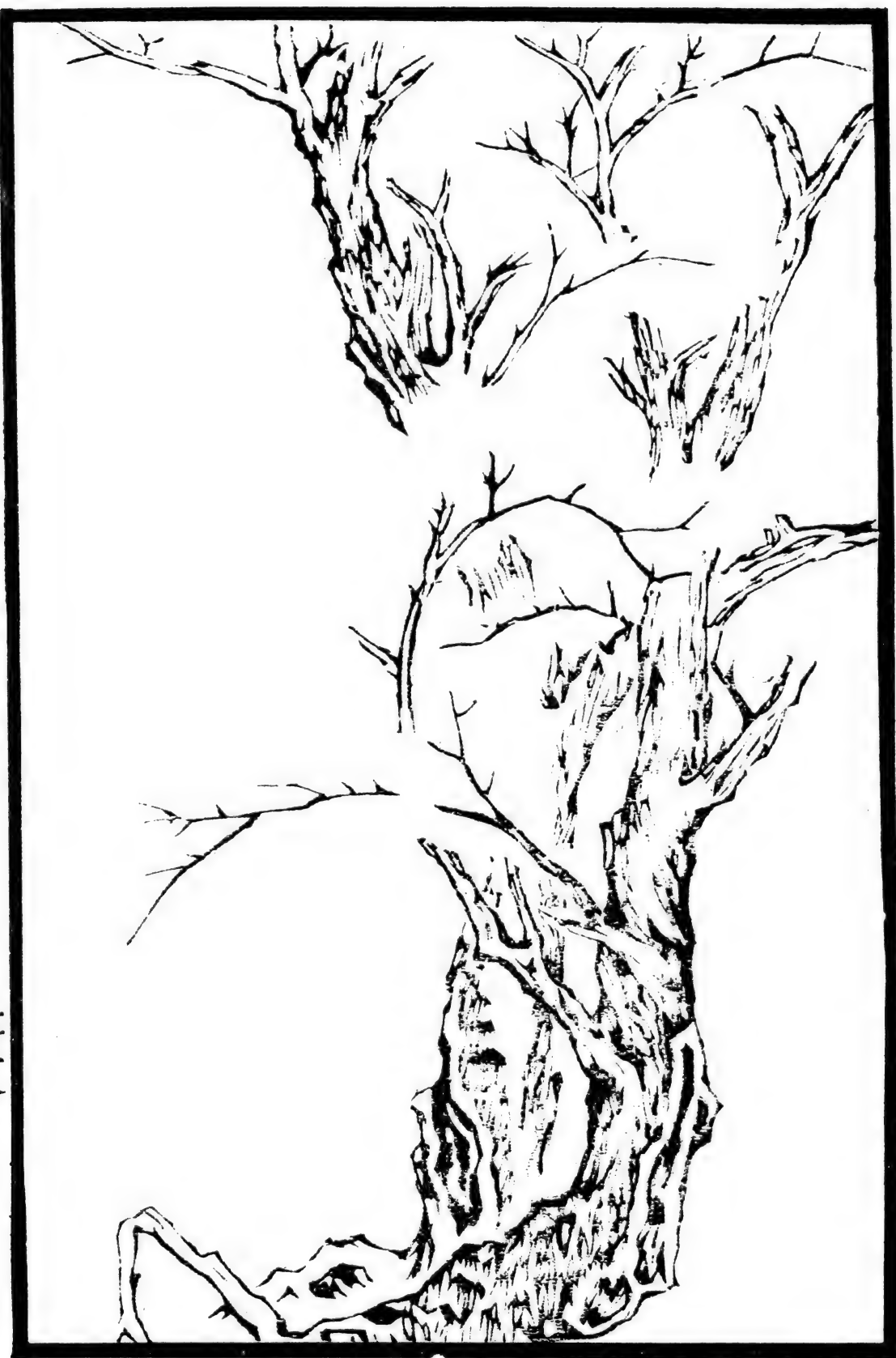
梅譜起手式

生枝交五順逆穿極取勢
添花偃仰反正映帶有情

全樹式
老梅發幹皴皮生枝留花根梢
具樹之全體可展爲大幅用之

荒齋築於西湖之西園亭雖小梅菊頗饒
每逢花發四方觀者雲集愚昆季數人遞
相送客自朝至夕日無寧晷今為是譜盡
人工畫則無限幽芳出自文人筆端可供
卧遊不勞而逸小圃數枝不足觀矣

西湖沈心友題於竹裏樓

梅之有蒼未經風騷收錄直至孤山處士品題後始
覺聲價頓高不獨宋以前無佳句傳神亦未聞有端
家以筆寫肖也惟水影橫斜月香浮動可出而神形
如画奚待施筆墨與脂粉為哉此梅圖二十幅雖琢
玉團冰染脂漬墨各備形色以求其臨風映月照夜
橫溪之致尚恐刻畫無鹽未免唐突鹵子狀其暗香
疎影溪雪春風四圍摹光山長老已先竊取之

辛巳冬月
綉水王著識于算愁湖邨之索
笑軒中

古於老幹半枯處
忽生一枝以訴長

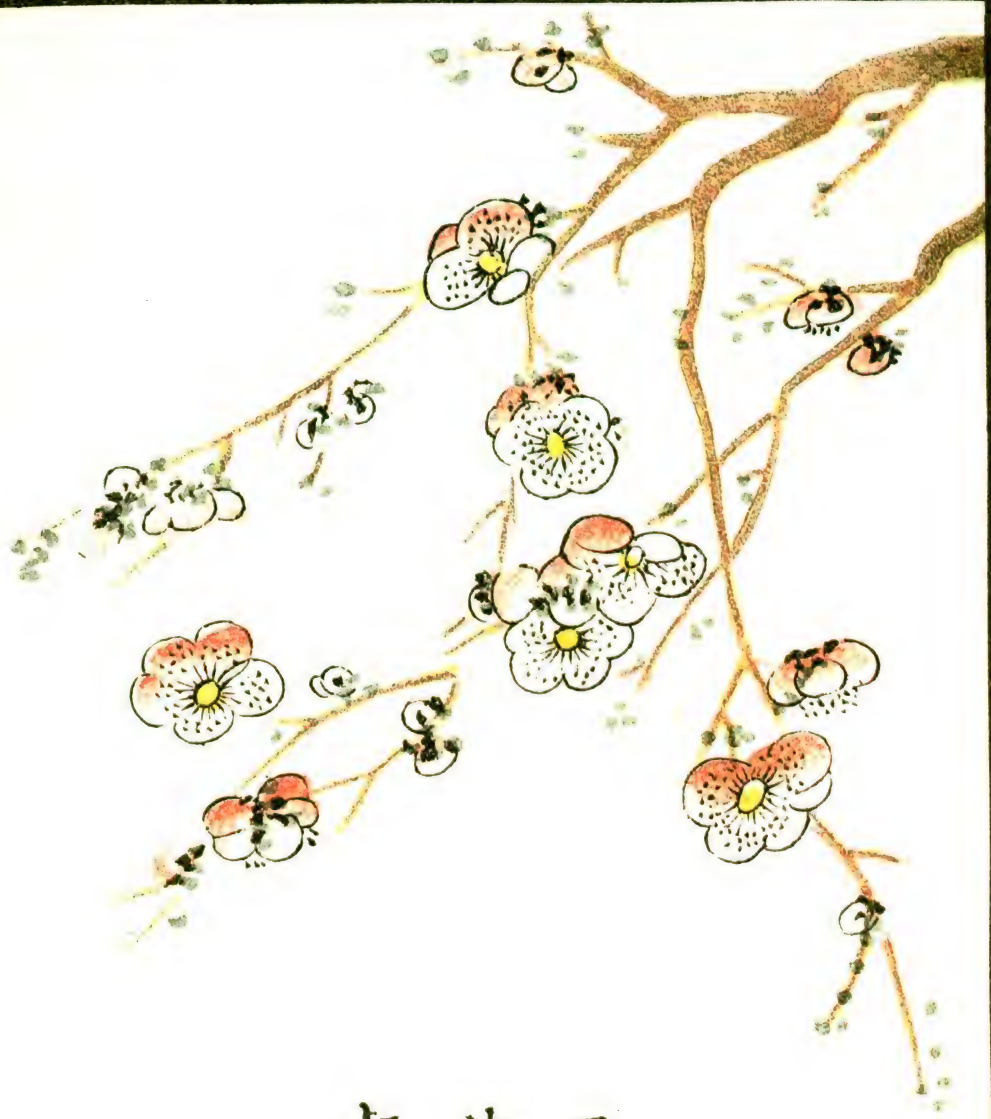

顛崖樹倒垂

天然標格小
萼堆紅芳姿
凝白

既玉綴而珠離
且冰懸而電布

絕壁笛聲那得
到只愁斜日凍
蜂知

素艷雪凝樹
清香風滿枝

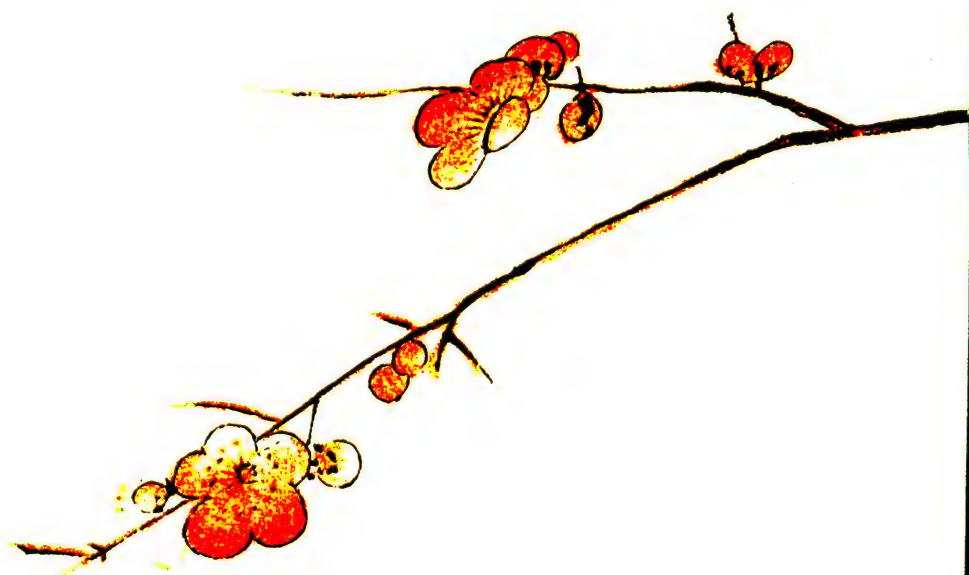
朔風飄
松雪
繁雲
曉
書

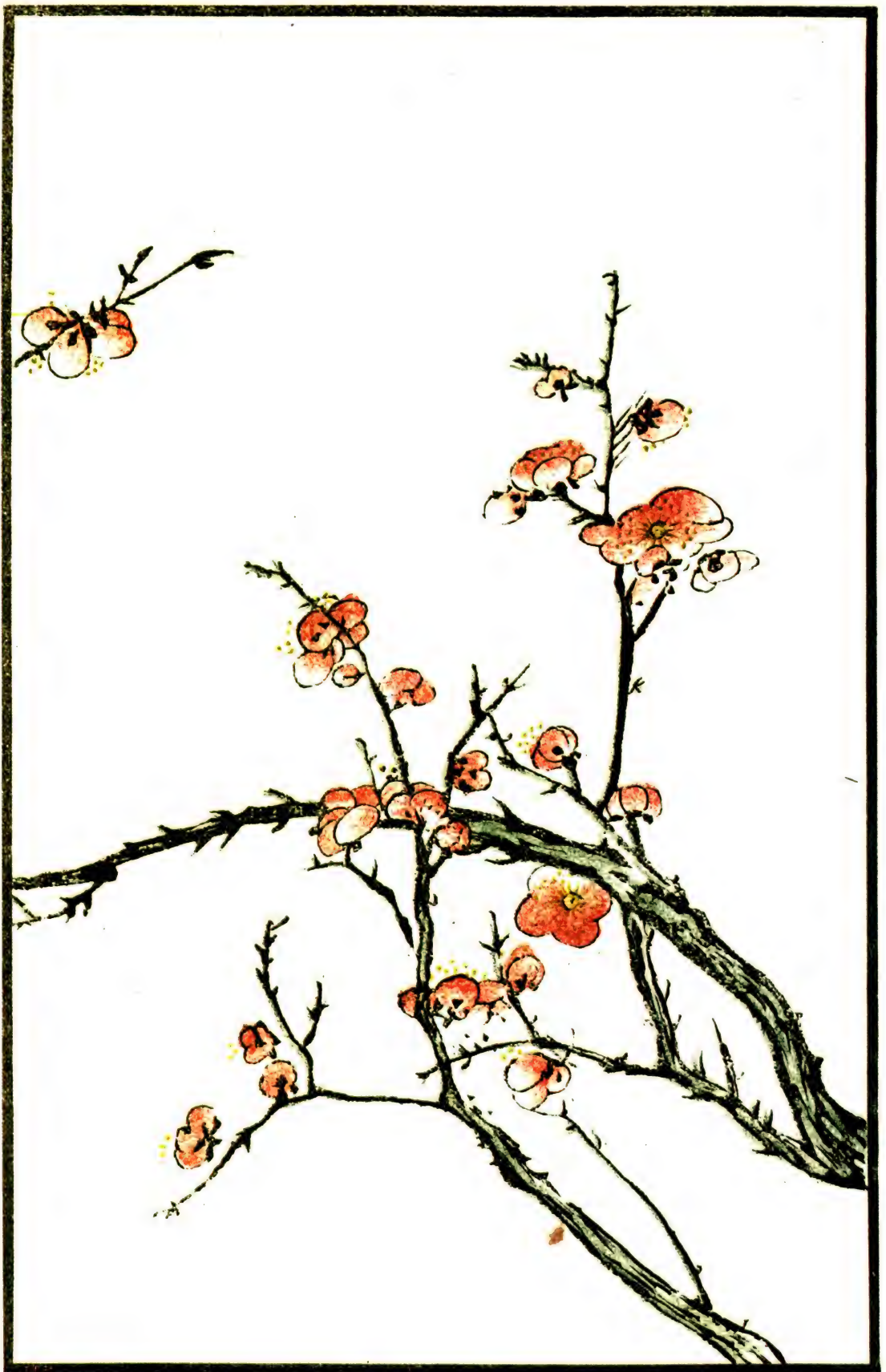

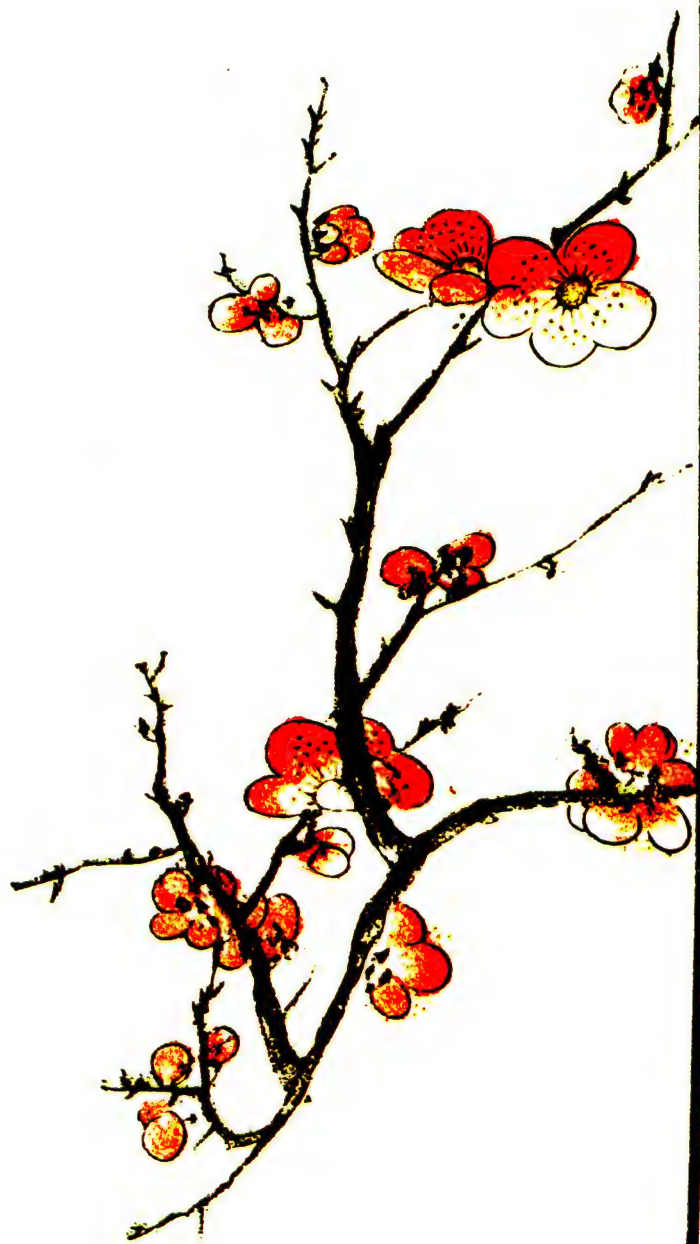

北風為斷
蜂蝶信凍
雨一洗烟
塵昏

所贈一枝春

仍似小桃
 紅杏色
 尚餘孤瘦
 雪霜枝

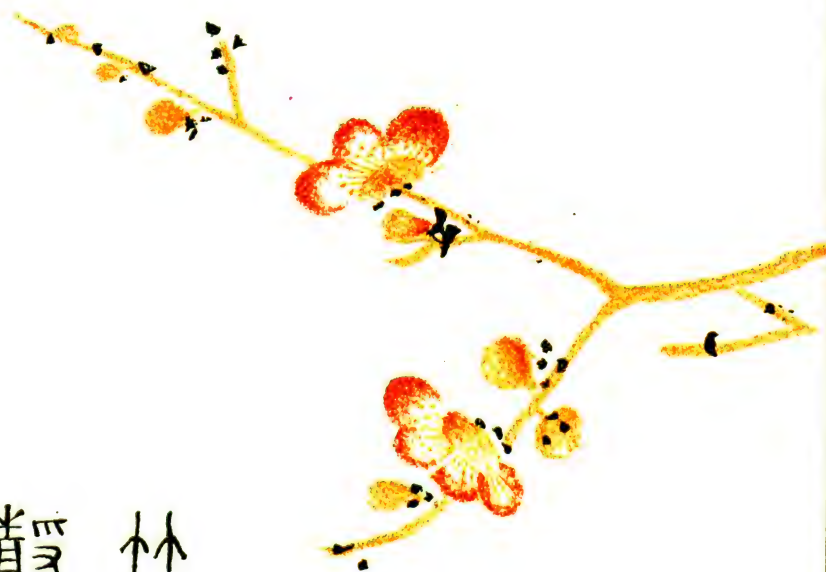

老梅偏占陽
和向處凌
風發枝
先發

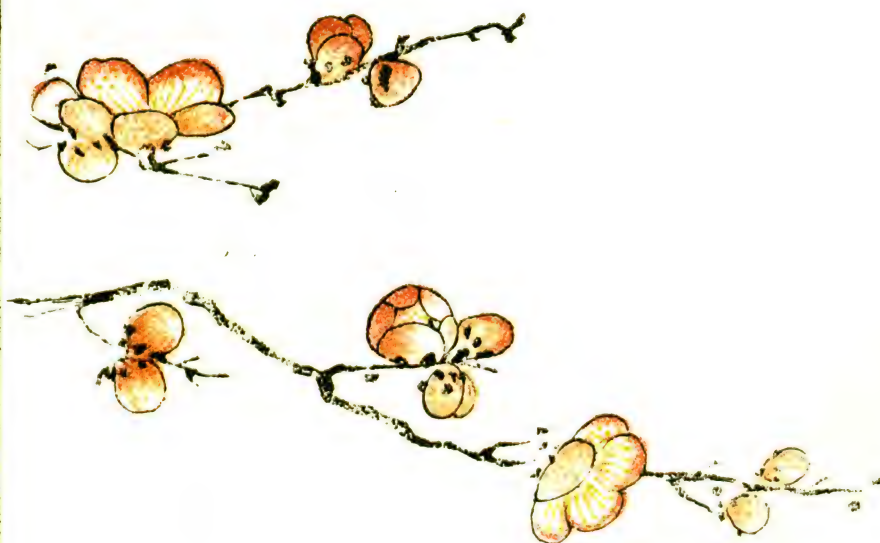

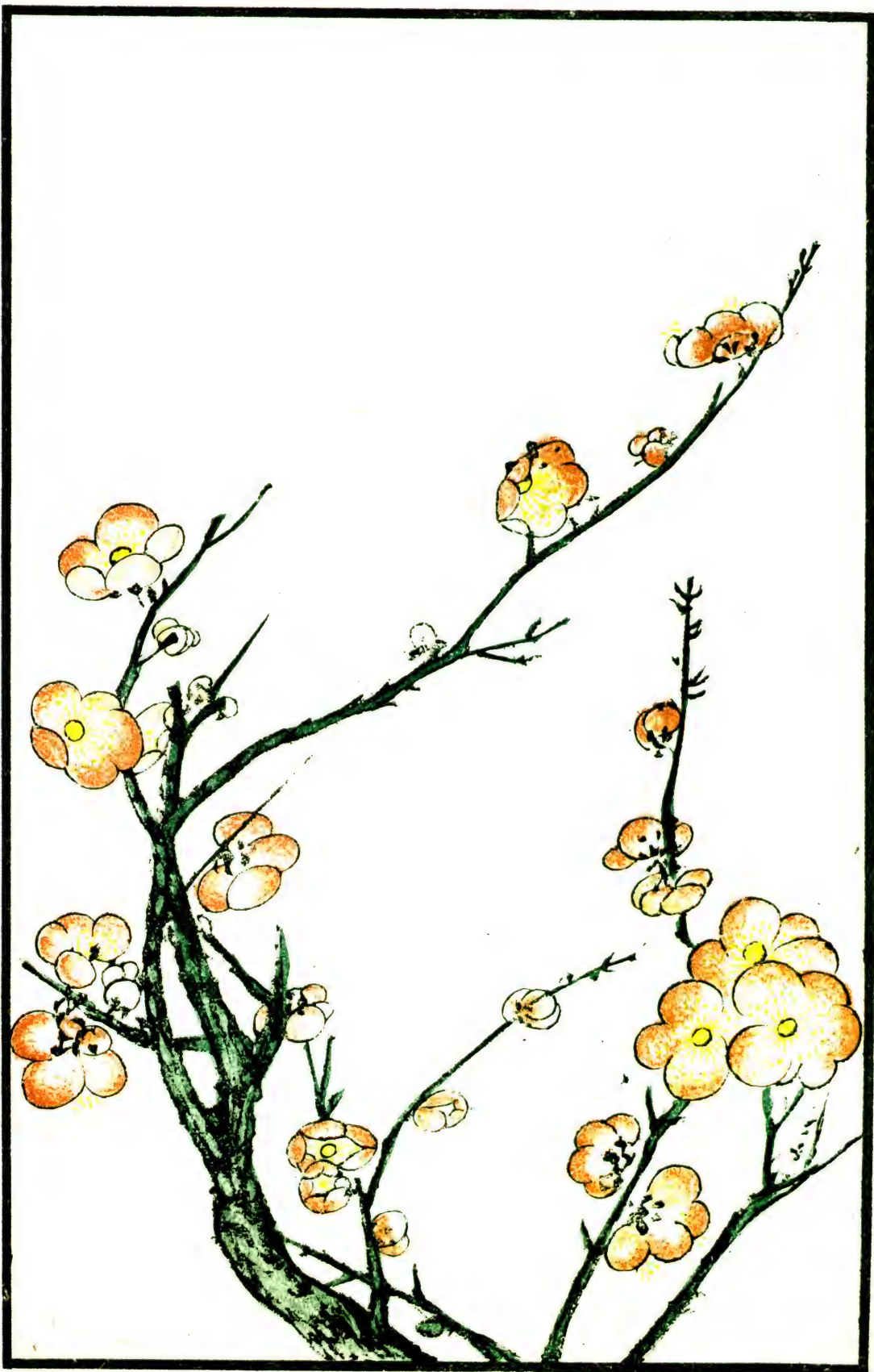

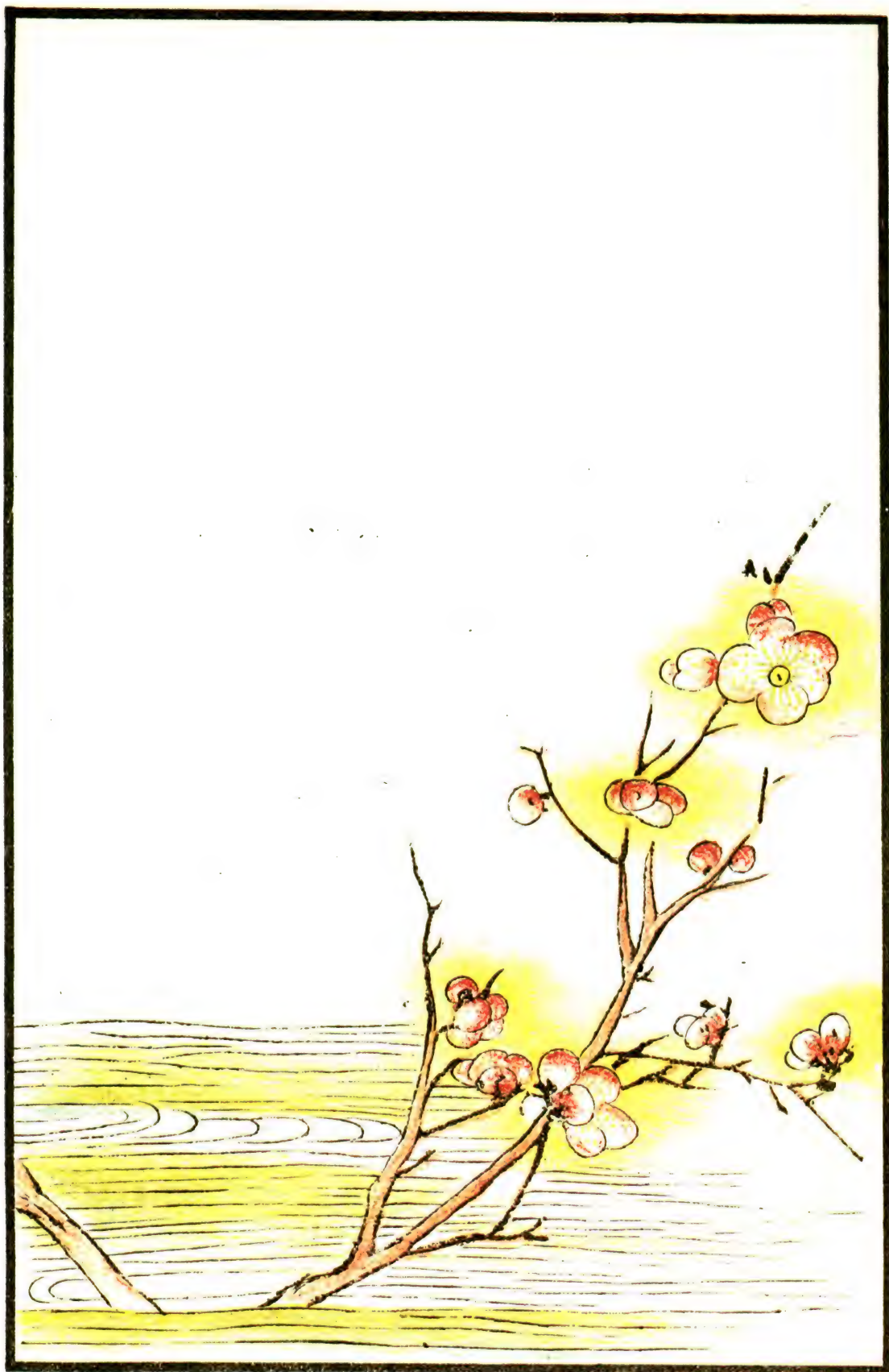
林如
靜
韻
子

片香
光凝
暮色

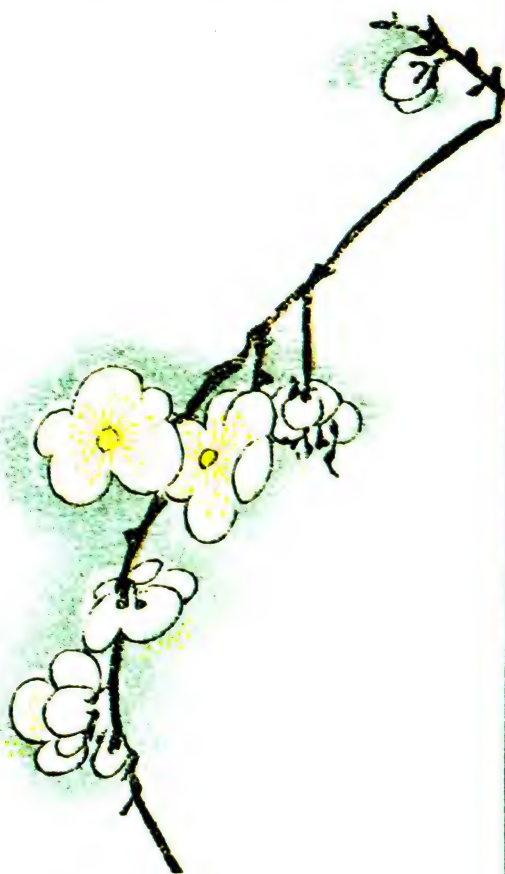

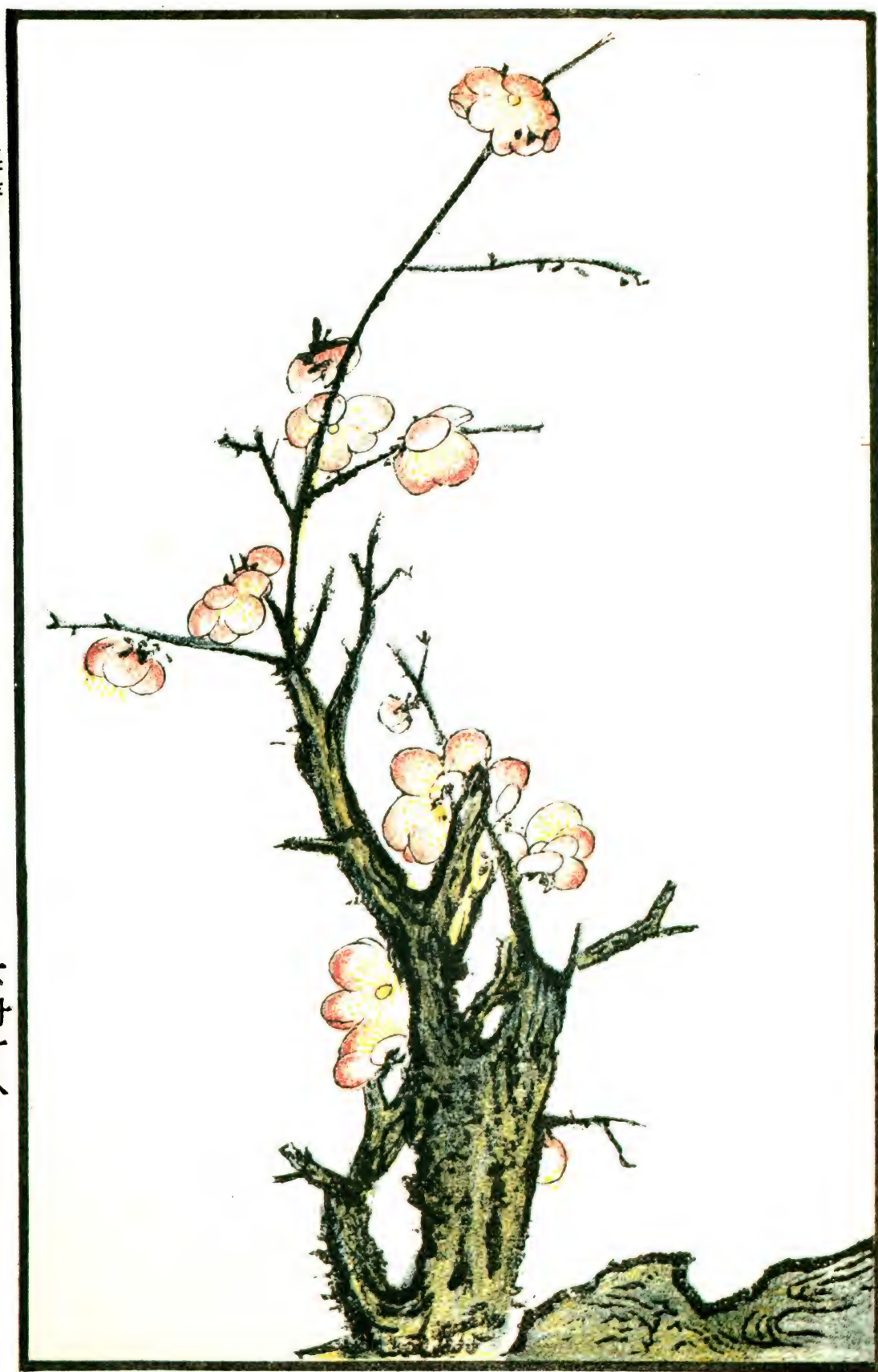

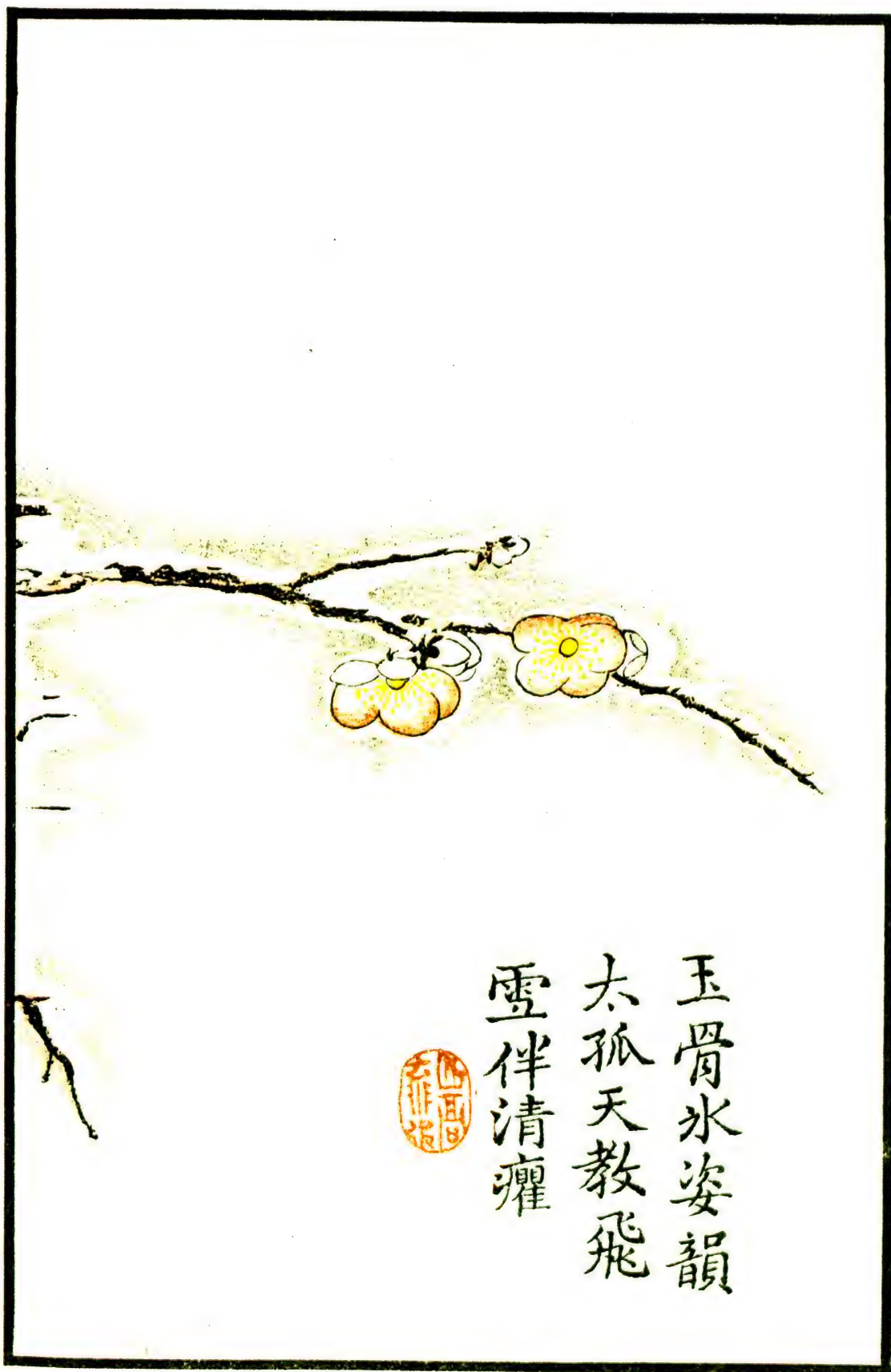

月浸繁枝香
丹二

玉骨冰姿韻
太孤天教飛
雪伴清癯

南枝未同燈
喚我作陽楊

黃昏片月滿
地碎陰清
絕枝北枝南
誤有疑
無幾
度背燈
難折

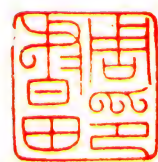

昔和靖好梅淵明好菊夫梅多幽勝菊饒晚香
好者衆矣云胡獨以二人傳花以人重也芥子
園甥館主人有畫傳之訂予既為畫梅復為畫
菊非敢襲高蹈之清華取虛聲而媚俗竊願梅
花繞屋菊徧東籬較貴爭妍陸離燦爛盡在尺
幅中可以自娛且以公世使和靖淵明見之能
不粲然而笑耶

東海王質

鞠

普
三

書在堂菊譜上冊目

畫菊淺說 十二則

畫法源流

畫帶法

畫菊訣

畫葉訣

畫菊全法

畫葉法

畫花訣

畫根訣

畫花法

畫根枝法

畫枝訣

畫菊諸忌訣

畫菊起手平頂長瓣花 五則

二花偃仰

背面

二花掩映

含蕊

側面

高頂攢瓣花 六則

全放正面

初放側面

全放側面

將放

初放正面

含蕊

攢頂尖瓣花 五則

全放下側
初放

全放上側
將放

全放側面

抱心尖瓣花 五則

全放正面
初放側面

全放側面
將放

初放正面

層頂亞瓣花 四則

全放正面
初放側面

全放側面

初放正面

攢心細瓣花 五則

全放正面
平頂正側

初放側面
細蕊

平頂正面

點墨葉式 十二則

下垂正葉
背面捲葉

上仰正葉
正面折葉

正面捲葉
背面折葉

正面仰葉

二葉交互

背面仰葉

根下四葉穿挿

二葉俯仰

頂上五葉反正

鈎勒葉式

計四則

上仰正葉

背面捲葉

下垂折葉

正面側葉

三葉交互

下垂正葉

正面捲葉

背面嫩葉

背面側葉

四葉掩映

平掩正葉

上仰折葉

頂上生蒂嫩葉

二葉分向

花頭生枝點葉鈎筋式

四則

二枝全放

花頭短枝

三枝花蓋反正

小花細蓋

鈎勒花頭枝葉式

十一則

單花折枝

細瓣攢心

雙頭折枝

碎瓣團球

大朵單花

密瓣平頂

尖瓣抱蕊
短瓣花頭

尖瓣花頭
窄瓣花頭

長瓣花頭

青在堂畫菊淺說

畫法源流

菊之設色多端。賦形不一。非鈎勒渲染交善。不能寫肖也。考宣和畫譜。宋之黃筌。趙昌。徐熙。滕昌祐。丘慶餘。黃居寶。諸名手。皆有寒菊圖。迄南宋元明。始有文人逸士。摹其幽芳。寄興筆墨。不因脂粉。愈見清高。故趙葵齋。李昭。柯丹丘。王若木。盛雪篷。朱樗仙。俱善寫墨菊。更覺傲霜凌秋之氣。含之胸中。出之腕下。不在色相求之矣。予爲芥子園所編定四譜。湘皖幽芳。繼

以淇園清節。則楚騷衛風並稱君子。南枝寒蕊。伴以東籬晚香。則孤山栗里同愛高人。真花木中之超羣絕俗者。爲類已備。四時之氣作譜。當凌衆卉之先。不亦宜乎。

畫菊全法

菊之爲花也。其性傲。其色佳。其香晚。畫之者。當胸具全體。方能寫其幽致。全體之致。花須低昂而不繁葉。須掩映而不亂。枝須穿插而不雜。根須交加而不比。此其大略也。若進而求之。卽一枝一葉一花一蕊。亦

須各得其致。菊雖草木有傲霜之姿。而與松並稱。則枝宜孤勁。異於春花之和柔。葉宜肥潤。異于殘卉之枯槁。花與蕊宜含放相兼。枝頭得偃仰之理。以全放枝重宜偃。花蕊枝輕宜仰。仰者不可過直。偃者不可過垂。此言全體之法。至其花萼枝葉根株另具畫法于後。

畫花法

花頭不同。以瓣有尖圓長短稀密潤窄巨細之異。更有兩叉、三岐鉅齒缺瓣、刺瓣、捲瓣、折瓣、變幻不一。大

凡長瓣稀瓣。花平如鏡者。則有心。其心或堆金粟。或簇蜂窠。若細瓣短瓣。四面高圓。攢起如球者。則無心。雖花瓣各殊。衆瓣皆由蒂出。稀者須排列。根下與蒂相連。多者須瓣根皆由蒂發。其形白圓整。可觀也。其色不過黃紫紅白淡綠諸種。中濃外淡。加以深淺間雜。則設色無窮。若用粉染。瓣筋仍宜粉鈎。在學者自能意會得之矣。

畫蕾蒂法

畫花頭如畫蕾。花蕾或半放。初放。將放。未放。致各不

同半放側形見蒂嫩蕊攢心。須其全花未舒之勢。初放則翠苞始破。小瓣乍舒。如雀舌吐。香握拳。伸指將放。則萼尚合。香瓣先露。色未放。則蕊珠團。碧衆星綴。枝當各得其致。爲妙。畫蕾須知生蒂。花頭雖別。其蒂皆同。得叠翠多層。與衆卉異。渾圓未放。雖係各色之花。宜苞蕾盡綠。若將放。方可少露本色也。夫菊之逞姿發艷。在于花。而花之蓄氣含香。又在乎蕾。蕾之生枝吐瓣。更在乎蒂。此理不可不知。故畫花法。更加以蕾蒂也。

畫葉法

菊葉亦有尖圓長短潤窄肥瘦之不同。然五岐而四缺最難描寫。恐葉葉相同。似乎印板。須用反正捲折。法。葉面爲正。背爲反。正面之下。見反葉爲折。反面之上。露正葉爲捲。畫葉得此四法。加以掩映。鈎筋。自不雷同。而多致。更須知花頭下所襯之葉。宜肥大而色深潤。以力盡具于此。枝上新葉。宜柔嫩。帶輕清之色。根下墜葉。宜蒼老。帶枯焦之色。正葉色宜深。反葉色宜淡。則菊葉之全法具矣。

畫根枝法

花須掩葉。葉宜掩枝。菊之根枝先于未畫花葉時。朽定。俟花葉完後。始爲畫出。根枝已具。再添花葉。方是花。葉四面。根枝中藏也。若不先爲朽定。則生葉生枝。全無定向。若不畫成。添補則偏。花偏葉俱在前邊。本枝宜勁。傍枝宜嫩。根下宜老。更要柔。不似藤勁。不類刺。偃而不垂。有迎風向日之姿。仰而不直。有帶露避霜之勢。花蕾枝葉根株交善。則得全菊之致矣。縱茲小技。豈易言哉。

畫菊訣

時在深秋。菊稱傲霜。欲寫其致。筆勢昂藏。中央正色。所貴者黃。春花柔艷。何敢比方。圖成紙上。如對晚香。

畫花訣

畫菊之法。瓣有尖團。花分正側。位具後先。側者半體。正則形圓。將開吐蕊。未放星攢。加以蒂萼。乃生枝焉。

畫枝訣

既畫花朵。下必添枝。枝須斷缺。補葉方宜。或偃或直。或高或低。直勿過仰。偃勿太垂。偃仰得勢。花葉生姿。

畫葉訣

畫葉之法。必由枝生。五歧四缺。反正分明。葉承花下。花乃有情。稀處補枝。密處綴英。花葉交善。方合乎根。

畫根訣

畫根之法。上應枝梢。勢須蒼老。意在孤高。直不似艾。亂不似蒿。根下添草。掩映清標。再加泉石。取致更饒。

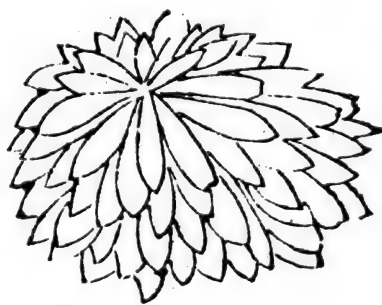
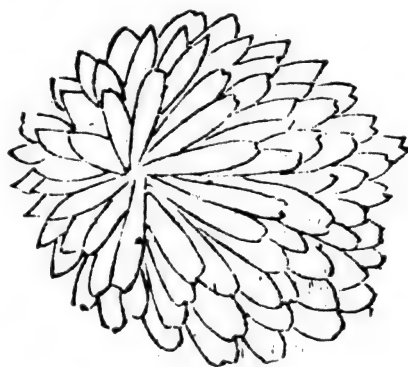
畫菊諸忌訣

筆宜清高。最怕粗惡。葉少花多。枝強幹弱。花不應枝。瓣不由蒂。筆笨色枯。渾無生趣。知斯數者。尤所深忌。

平頂長瓣花

畫花頭式

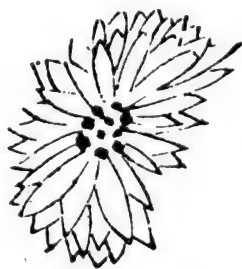
二花偃仰

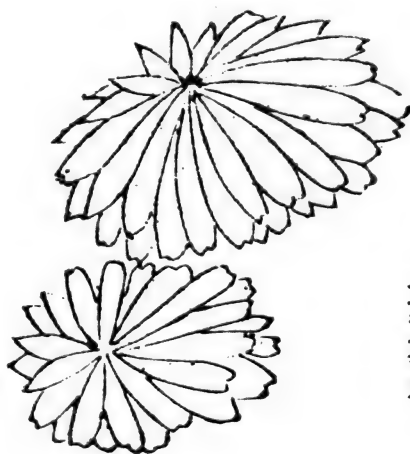
側面

背面

二花掩映

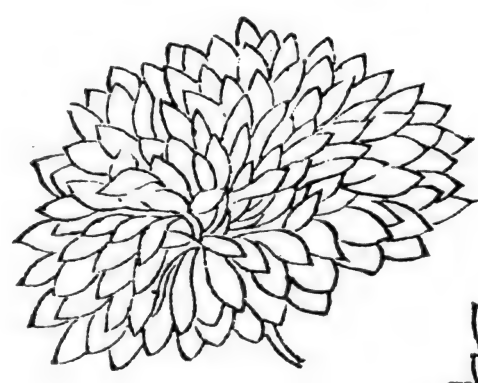

合蕊

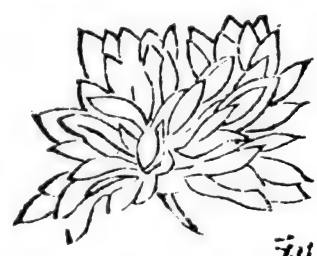

高頂攢瓣花

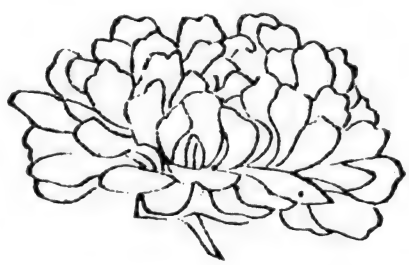
全放正面

初放左側

初放正面

含苞

全放側面

將放

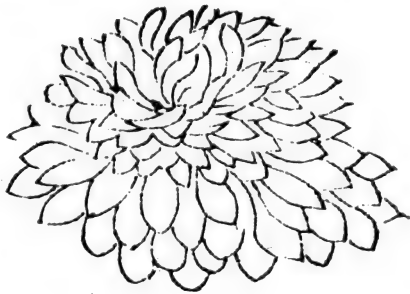

花 瓣 尖 頂 攢

全放下俯

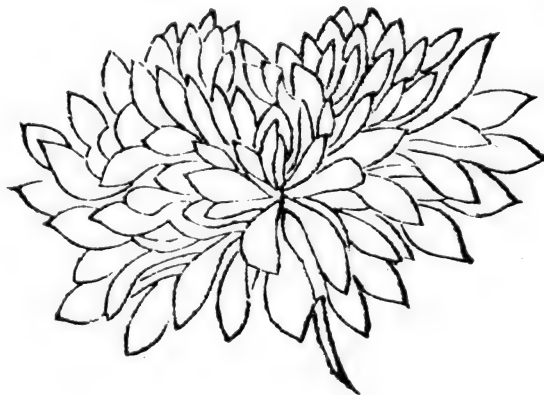
全放側面

初放

全放上仰

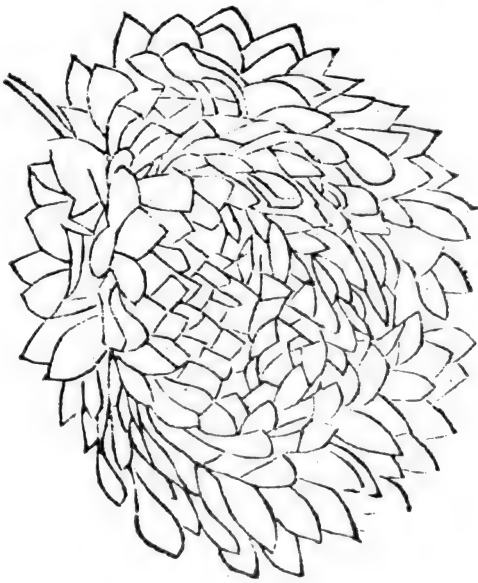

將放

抱心尖瓣花

菊譜起手式

全放正面

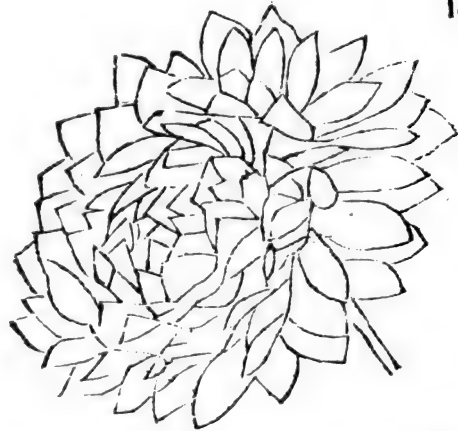

含蕊

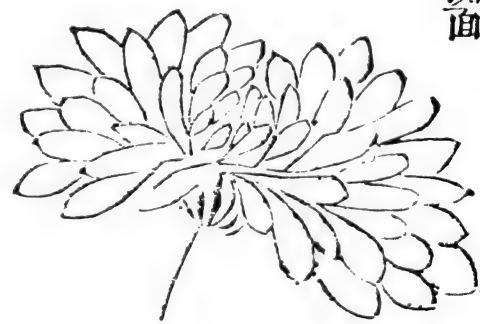
初放正面

初放側面

全放側面

將放

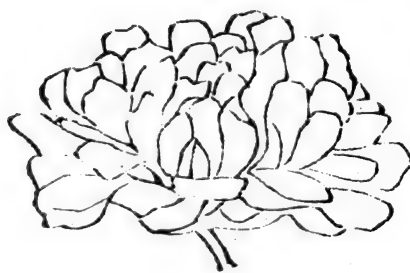
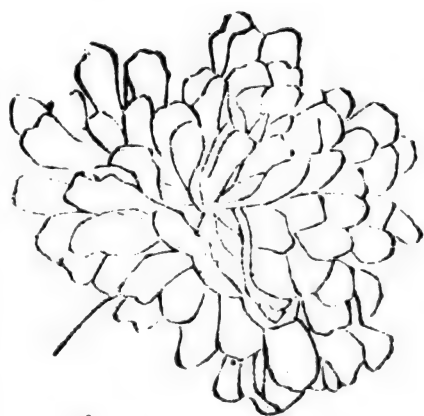
上冊三

層頂亞瓣花

全放正面

初放側面

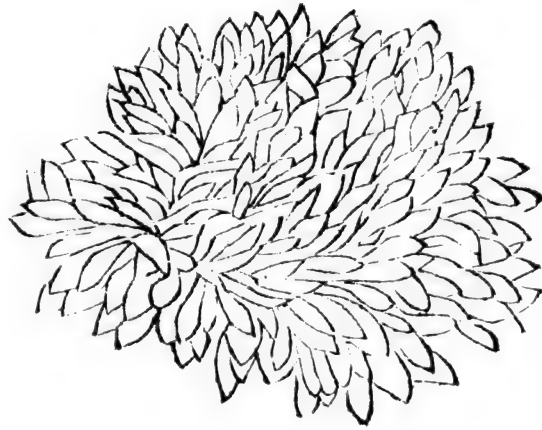

全放側面

初放正面

花 瓣 細 心 攢

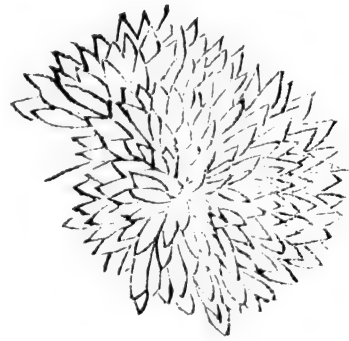

全放正面

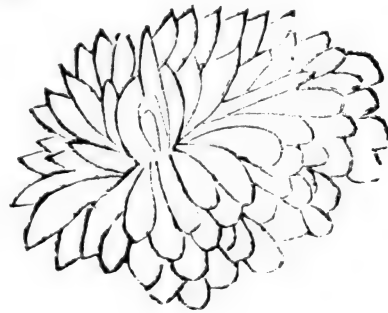
初放側面

平頂正面

平頂正面

細心

點墨葉式

下垂
正葉

背面
仰葉

上仰
正葉

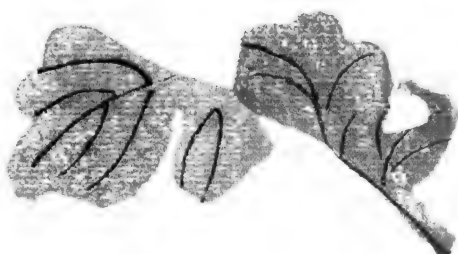
背面
捲葉

正面
折葉

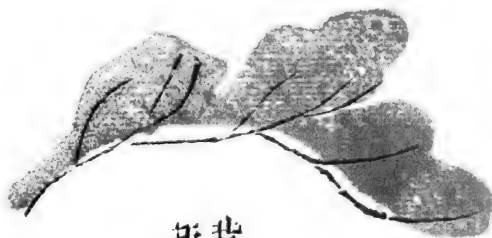
正面
捲葉

正面
仰葉

背面
折葉

頂上五葉久正

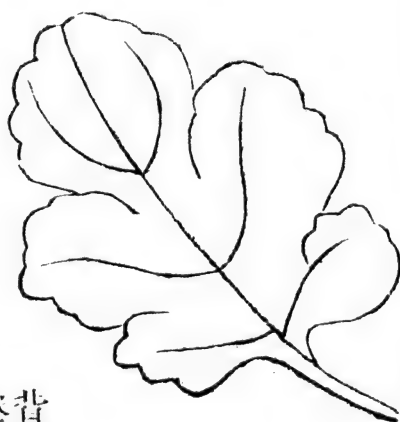
二葉俯仰

根下四葉穿插

三葉交互

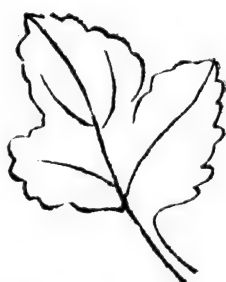
鈎勒葉式

上仰
正葉

背面
捲葉

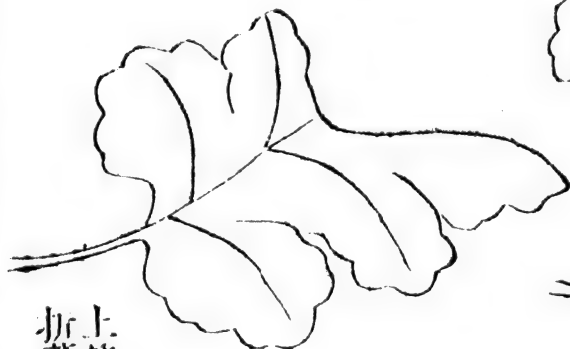
背面
側葉

平掩
正葉

上仰
折葉

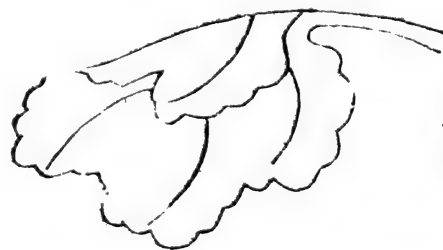
下垂
正葉

下垂
折葉

正面
捲葉

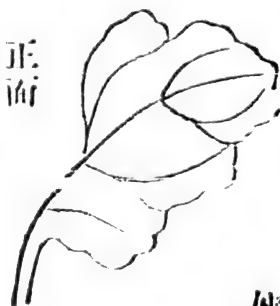
二葉分向

頂上生蒂嫩葉

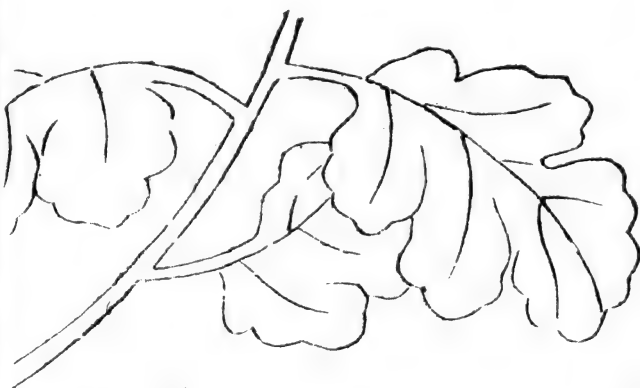
正面側葉

背面嫩葉

三葉交互

四葉掩映

花頭生枝點葉鉤筋式

二枝金放

三枝花蕊及正

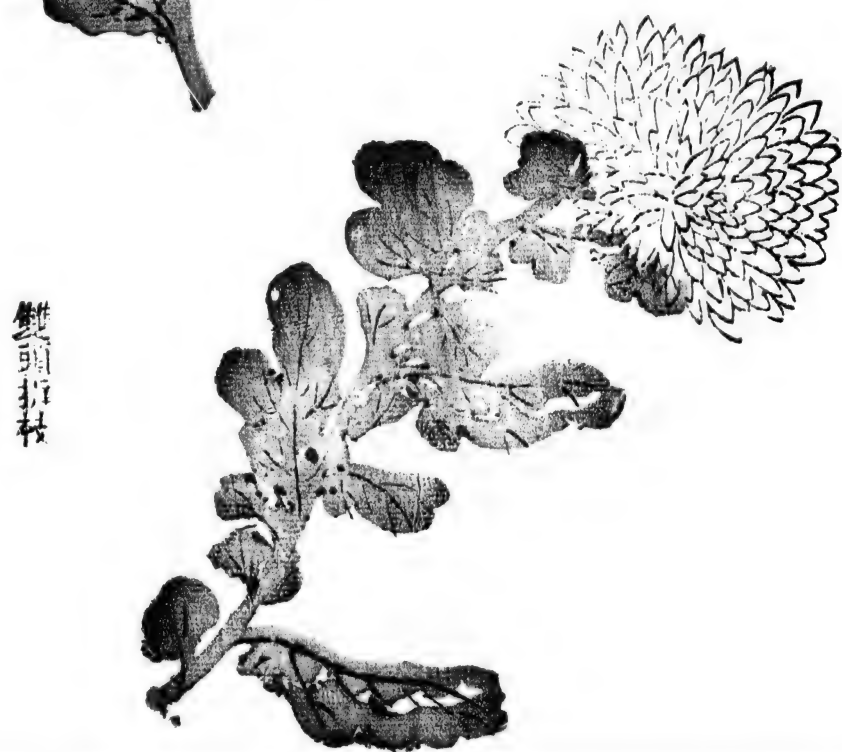

菊花細葉

單頭折枝

雙頭折枝

花頭短枝

釣勒花頭枝葉式

大朵單花

細瓣攪心

碎瓣團球

長瓶平頂

失瓣抱蕊

尖瓣花頭

短瓣花頭

長瓣花頭

窄瓣花頭

青在堂菊譜下冊目

香飄風外

倣黃筌画
許索句

色染新霜

倣趙葵齋画
王宓草咏菊句

素心竹石

學崔子西画
劉後村句

秋耀金華

倣滕昌祐画
王淑之菊頌

玉盤蠟蕊

摹徐熙画
王宓草咏蠟菊詩

鶴擎清粧

學易慶之画
劉禹錫句

東籬佳色

摹黃居實画
陶淵明句

垂英初拆

倣王若木画
無可句

三色凌秋

倣樂志畫
晏元猷句

沉醉西風

學黃要叔
歐六一詞

小苞纖蕊

擬宋樗仙
羅隱詩

香垂潭影

倣柯丹丘
黃山谷詩

晚香寒翠

倣芟宣
柳耆卿詞

黃花朱實

倣李昭
陶淵明句

老圃秋容

學趙昌
韓魏公句

名分太液

倣丘慶餘
文保雍題蓮花菊句

坤裳正色

學黃辭玉
朱遜之詩

黃蕊星舞

慕勝華圖
周膳菊賦

永壽墨菊

學盛雪蓬圖
卞伯玉菊賦

衰容增豔

傲崔慈圖
王必草咏殘菊句

史正志菊譜云牡丹芍藥俱有譜記獨菊未有為之
譜者是時范石湖劉後邨幾而譜序之矣但屬苔譜
非画譜也画無譜故善此者無專家李君實欲為梅
竹蘭譜而不及菊後有及之者亦未能區分厥類示
以師承予因編定此譜細察苔葉種類上稽古人圖
繪得其形神以便摹倣按石湖菊譜言其苔頭形色
已用作圖相傳雖苔譜同于画譜則此編雖畫譜亦
可補苔譜之未及云

辛巳重陽前三日繡水王著識

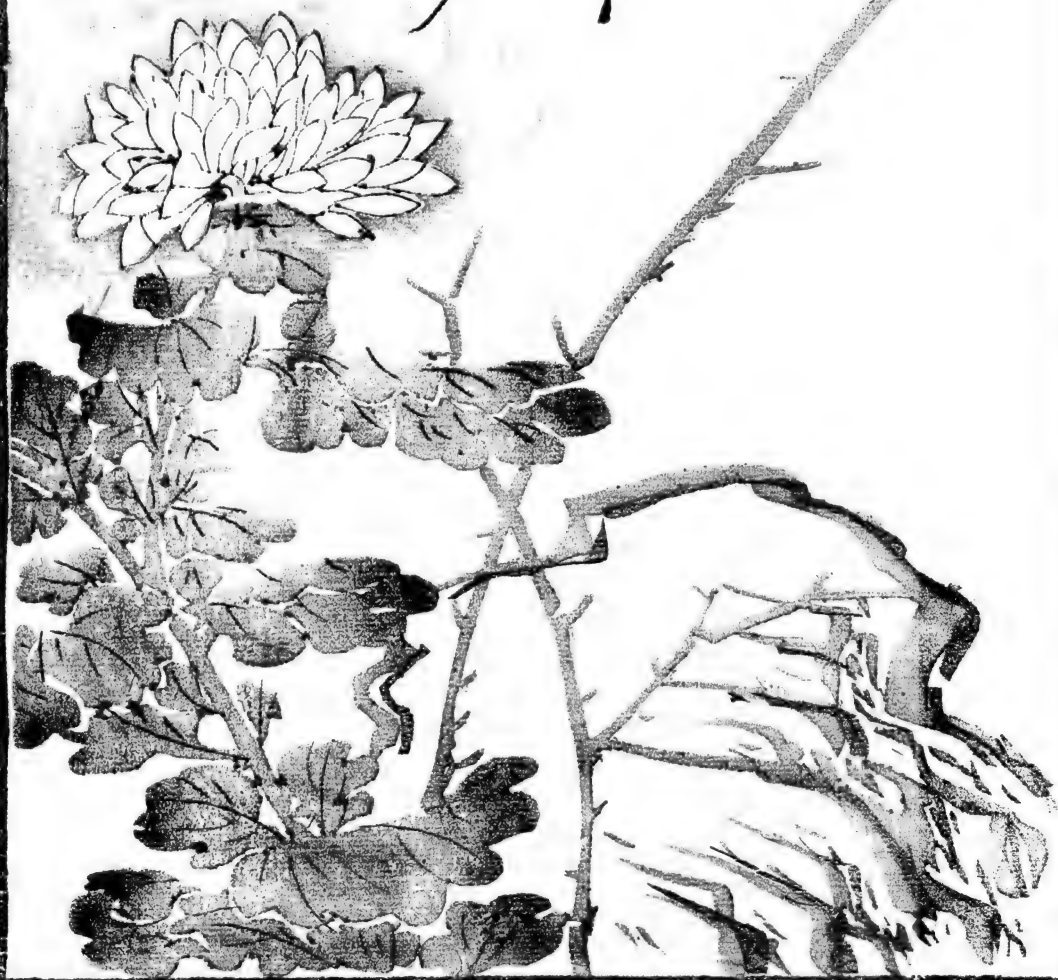

香飄風外
物影到月
中疑

不容丹桂稱前
輩只許寒梅步
後塵

竹葉伴寒翠
霜花冷素心

程耀金華

蜂欲采香疑
星蟬莖難承
露魄為盤盃
心攢出金千
孔衆瓣排成
玉一團

仙人披鶴氅
素女不紅粧

秋菊看
佳色

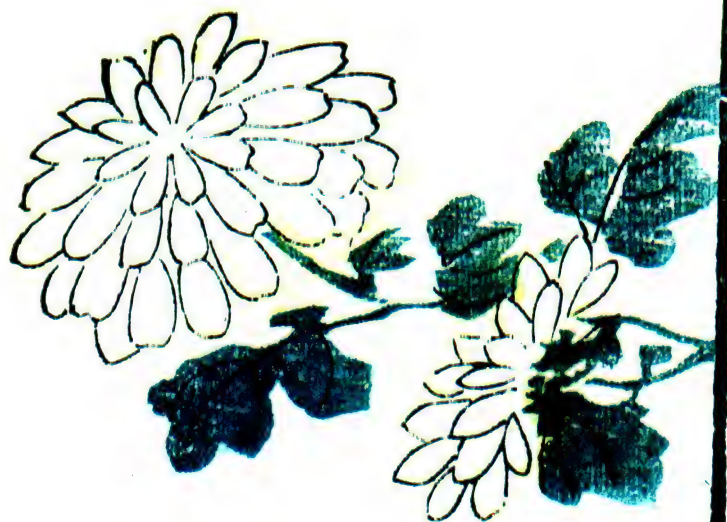

黃白花繁紫
艷稠三英同
擷泛銀甌

沉醉倚西風

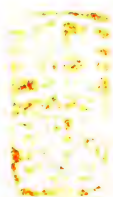

雪裁纖葉密金
折小苞香子載白
衣酒一生青女霜

沅根倚懸崖垂
影映潭水

黃花復朱
寶眼
壽
長

不羞老圃
秋容淡
猶
已寒花晚
節在

似蓮名菊与花同
非粉花朱别样红

黃花候新節
遠自夏小正
坤
崇有正色
翰
衣亦合名

翠葉雲布
黃蕊星羅

儀鳳舞
鸞飛英
散葉

嘉慶庚申孟春芥子園煥記重鐫

整理編輯:石馬 雨
裝幀設計:何雪峰
責任編輯:李舒云

芥子園畫傳集

出版發行:

福建美術出版社出版

福州市鼓樓區得光巷59號

印刷:浙江印刷集團公司

開本:787×1092 1/16

印張:25

1996年6月第1版

1996年6月第1次印刷

印數:10000冊

書號:ISBN7-5393-0461-8/J.441

定價:60元

珍藏本

芥子園畫傳

彩色重印版

ISBN 7-5393-0461-8

9 787539 304618 >

ISBN7-5393-0461-8/J. 441 定價: 60元